

تعتافة هزا العصر نابيف: جسكلال العشرى

الاخراج الننى تصميم الغلاف

الاستشراق والاستغراب

هن صحيح ما ذهب اليه المستشرق الفرنسى الكبير ليون جوتيبه ، من أن العقلية العربية ، باعتبارها عقيلة سامية ، تعيل الى تفضيل الطرفين ، وقرن المتضادات ، والانتقال بين طرفى النقيض انتقالا فجائيا لا تدرج فيه ولا تمهيد ؟ •

وهل صحيح أن هذا الجنس الذى تتصل عنده الأطراف أو يمتزج بعضها ببعض أو يخلف بعضها البعض فجأة وبلا تمهيد ، ليس عنده أحوال وسطى ولا درجات أو تنوعات فى العاطفة والفكر ؟ ٠

وهل صحيح أن الجنس الذي تكون هذه الصفة هي جوهره ، يكون جنسا هادنا وبليد الاحساس ، وعرضة لأهواء نفسية فجائية ولنشاط وقتي لا يقاوم ، فنرى منه أحيانا كرما تقليديا وأحيانا أخرى قسوة ووحشية ، بحيث يكون مضيافا ونهابا معا ، وشرها وكريما في وقت ماحد ؟ •

وهل صحيح بعد هذا كله أن هذه الصييغة البسيطة « قرن المتضادات » تلخص جميع أمور العالم العربى ، وبخاصة العالم العربى الاسلامى ، في الدين واللغة ، والفن والتاريح ، والنظام السيياسي والاجتماعي ، بل وأيضا في الملابس والطهي ؟ •

ثم بعد ذلك يجيء الجنس الآرى ليقف في الطرف المقابل للجنس الساءي فهو التقريب التدريجي بين الأضداد ، ووصلها بعضها ببعض

Will shall

٣

وصلا متناسقا واختيار الأطراف الوسطى بمهارة وعناية ، فهو الوحدة في الاختلاف ، وهو الشعور بالتنوع والتدرج ، وهو السلسلة المنسقة الحلقات تنسيقا بالغ التنظيم ؟ •

وما المراد من هذا كله ؟ •

التأكيد على أن الوجدان السامى يشمل التوحيد ، ولكنه لا يعرف الكثرة مطلقا ! وهذا يعنى بوجه عام وكما يقول المستشرق الفرنسى الشهير أرنست رينان انعدام التعقيدات واحساس بالوحدة لا غير !

والنتيجة التى يحلو للأوربيين أن يخلصوا اليها هى قولهم: « أن العربى هو الطرف المقابل لنا تماما » • وأن « بين العرب وبيننا كل شىء هو مفارقات » وأنه كما قال الشاعر البريطانى رديارد كبلنج: « الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا » أو كما قال الماريشال بيجو فى جملته الشهيرة: « ضع عربيا وأوربيا فى قدر واحد على النار ثمانية أيام ، فانك واجد بعد هذا مرق كل منهما منفصلا عن مرق الآخر! » •

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الفكرة الاستشراقية ، بعسد أن تناولها كثير من الكتاب والباحثين العرب بالبحث والتمحيص ، وبينوا أنها لا تقوم على أساس علمى سليم ، مستدلين على ذلك بآراء كثير من الباحثين الغربيين أنفسهم ، من ذلك مثلا ما انتهى اليه عباس محسود العقاد من أن مزايا الشعوب والسلالات حقيقة لا شك فيها ، ولا سبيل الى انكارها ، ولكن هذه المزايا يمكن ردها الى عوامل طبيعية وأسباب تاريخية ، تسرى على كل قوم اذا تعرضوا لها ، ولا ينفرد بها الساميون أو غبر الساميين ،

وما عبر عنه أبو خلدون ساطع الحصرى من أن ارجاع الفروق التى تشاهد بين سبجايا الأقوام الى أجناسها وعروقها ، والقول بأن الأجناس الفطرية يمتاز بعضها على بعض بأوصاف فطرية وراثية ، مما لا يقره العلم الحديث بوجه من الوجوه •

وما قاله الدكتور ابراهيم مدكور من أننا نخطئ كل الخطأ اذا زعمنا أن العرب لم يصنعوا شيئا أكثر من أنهم أخذوا عن غيرهم ، وهذا زعم وقع فيه بعض الباحثين في القرن الماضي أمثال رينان ، ويرجع في الغالب الى أنه لم تتضع أمامهم حركة الاسلام العلمية وضوحها لدينا اليوم .

والواقع أننا نستطيع أن نتحدث عن علم عربى كما نتحدث عن علم يونانى ، وعن فلسفة اسلامية كما نتحدث عن فلسفة مسيحية ، فقد كانت لدى العرب مشاهمة وتجاربهم ، كما كانت لهم معاملهم

ومراصدهم ، وكانت لهم نظريات ومذاهب فلسفية تختلف عن النظريات والمذاهب الفلسفية الأخرى ·

وما يقال عن الفكر يقال مثله عن الشعر ، واذا لم يكن العرب قه تركوا من لسانهم السابق على الاسلام الا نقوشا خطية نادرة ، فقل كان لهم في ذلك العهد شعر قومي زاهر ، ووافر ، ولم يكن الشعراء في جميع جهات الجزيرة العربية ، بل كانوا أيضا في الحجاز ونجد ، وما جاور نجد مما يدخل في اقليم الفرات .

وكل شعراء هذه الجهات وان كانوا من قبائل مختلفة ، الا أنهم كانوا يستعملون لغة مشتركة لها نهج خاص ، لم تكن به الا لغة الشعر ، وليس في التسليم بوجود لسان خاص بالشعر عند العرب ، في زمن لم يكن الشعر فيه مكتوبا مجال للخلاف ، لأن أقدم ما عندنا من الشعر العربي الذي يصح الاعتماد عليه ، هو شعر القرن السادس الميلادي ، وهو القرن الذي تحددت فيه صورة القصيدة العربية كما وجدت في المعلقات السبم .

ولم يكن في جزيرة العرب في القرن السادس المسيحي ، دولة حفظت قوتها واستقلالها ، بحيث تستطيع أن تكون ذات نفوذ في البلاد العربية يساوى نفوذ أثينا في اليونان أو روما في ايطاليا ، الى أن نصر الفتح الاسلامي لغة أهل الشمال على لغة أهل الجنوب ، بعد أن كان يوجد الى جانب اللسان الشعرى في بلاد العرب لهجات للقبائل لم نعرف منها لهجة حق المرفة الالغة مكة ١٠٠ لغة القرآن ٠

وعلى ذلك فان ما يقوله المستشرق الفرنسى هيار فى كتابه « تاريخ أدب اللغة العربية » من أن الحظ العجيب الذى اختصت به الأجناس الأدبية ، وهو القوة على التعبير عن الحوادث التاريخية أو الخيالية بقصائد طوال ملأى بصور عجيبة يكون الإبطال فيها من عالم علوى ، مفقود عند الشعوب الناطقة باللغات السامية فان نفسهم فى الشعر قصير » •

يصبح قولا مردودا عليه ، وخير ما يرد به عليه هو المعلقات السبع ٠٠ لامرى القيس ، وزهير بن أبى سلمى ، وطرفة بن العبد ، ولبيد بن ربيعة ، وعمرو بن كلثوم ، والحارث بن حلزة ، وعنترة بن شداد ٠ هذا اذا لم نضف الشاعرين الكبيرين الأعشى والنابغة ، بل والشاعر الأكبر عبيد بن الأبرص ٠

أما الشواعر من نساء العرب فكثيرات ، منهن كبشة أخت عمرو ابن معد يكرب ، وكنزة أم شملة ، وعاتكة بنت عبد المطلب ، وفاطمة بنت الأحجم ، ومية بنت ضرار ، والحنساء أخت صخر . والذي يعنينا من هذا كله ، ليس هو اثبات أصالة العقلية العربية وقدرتها على الخلق والابداع في مجالات الفكر والشحر، أو الفلسفة والأدب ، وإنما هو شجب المقولة القائلة بأن العقلية السحامية عامة ، والعربية بوجه خاص ، تؤثر الوقوف عنحد أحد الطرفين ، والانتقال المفاجى الى الطرف الآخر ، في الوقت الذي تنزع فيه هده العقلية نزعة توفيقية عمادها الرؤية التوليفية أو النظرة الوسطية ، في شتى مجالات الثقافة ، فيما نسحميه في عصرنا الحاضر بمعادلة الجمع بين الأصالة والمعاصرة ، وفيما كان يسميه الباحثون القدامي بمحاولة المزج بين الاساث والمتجديد ، أو بصفة عامة بين القديم والجديد .

هكذا ظهرت محاولات التوفيق بين العقل والنقل ، أو بين الحكمة والشريعة عندما انتقلت الفلسفة اليونانية الى العالم العربى الاسلامي ، ونشب الصراع بين الفسكر والمنطق اليونانيين ، وبين الدين والوحى الاسلاميين ، فتصدى فلاسفة الاسلام للتوفيق بينهما ، على نحو ما ظهر في فلسفة الكندى والفارابي وابن سينا من فلاسفة المشرق ، وابن باجة وابن طفيل وابن رشد من فلاسفة المغرب .

وعندما تعددت مصادر الثقافة فى العالم الاسلامى ، بين يونانية وهندية وفارسية ، فضلا عن اللاهوت المسيحى ، وظهر الجدل فى أصول الفقه وأصول الدين ، فجادل المسلمون فى مقترف الكبيرة ، وفى المنزلة بين المنزلتين ، وفى الجبر والاختيار ، ثم جادلوا فى أمور اخرى أدق وأعمق ، مثل العدل والتوحيد وقدم العالم ، ظهرت الفرق الكلامية وعلى رأسها الأشاعرة ، تحاول التوفيق بين أهل السلف والتزامهم بصريح المنقول ، وبين فريق المعتزلة وتمسكهم بصحيح المعقول ، وكان ذلك هو الدور الأكبر الذى قام به الغزالي فى الفكر الديني فى الاسلام .

وعندما تعددت المذاهب وكثرت الفرق ، وتصارعت آراء الفلاسفة النظرية مع أدلة المتكلمين العقلية ، واختلطت مسائل الكلام والفلسفة بعلوم الذوق والتصوف ، كان من الطبيعي أن يتطور موضوع التصوف ، لا بالعدول عن الذوق والوجد الى العقل والنظر ، ولكن بتناول المسائل الكلامية والفلسفية وفقا للمنهج الذوقي الذي لا يسسستند الى النص فحسب ، ولا يعتمد على النظر فقط ، وانما يقارب فيما بينهما ، فيما عرف بحكمة الاشراق ، وهو ذلك المذهب الذي ينزع منزعا وسطا بين عرف بحكمة الاشراق ، وهو ذلك المذهب الذي ينزع منزعا وسطا بين التصوف المعتمد على الذوق ، والفلسفة المستندة الى النظر ، والذي كان المتصوف والفلسسفة في القرن الخامس ، الى نوع من التقارب بينهما في القرنين السادس والسابع ،

وكانت آيات هـذا التقارب ما أظهرنا عليه السهروردى فى حكمته الاشراقية ، وابن عربى فى وحدته الوجودية ، وابن الفارض فى وحدته الشهودية ، وابن سبعين فى وحدته المطلقة ، وكثير غيرهم ممن وفقوا بين الفلسفة والتصوف فيما يعرف بالتصوف الفلسفى أو الفلسفة الصوفية .

وما يقال في الفكر والفلسفة يقال مثله في الشعر والأدب، فالظاهرة التي يمتاز بها أدبنا العربي هي أنه يجمع بين القدم والحداثة ، أو بين الاستمساك بالعناصر التقليدية والنزوع نحو المحاولات التجديدية ، ويرجع ذلك الى عاملين أساسيين ، أحدهما داخلي ينبع من ذاته ومن طبيعة أمته ، والآخر خارجي ، يأتيه من الشعوب التي اتصلت بالعرب ، والتي دخلت في الاسلام ، أو أدخلت في الاسلام .

أما العامل الداخلى الذى يرجع اليه احتفاظ أدبنا العربى بأصوله القديمة ، فيتشكل من طبيعة اللغة العربية ، ونزول القرآن الكريم ، وطابع المحافظة الذى تميز به العربى البدوى انقديم ، وعمود الشعر الذى لم يستطع أحد من الشعراء أن ينحرف عنه ، مهما قيل فى مسلم ودعبل ، وأبى تواس والبحترى ، وغيرهم من أصحاب التكلف والتصنع .

وما حاوله الموشحون في الغرب من تحطيم عمود الشعر التقليدي ، سواء بالمزاوجة بين الأوزان ؛ أو بالمخالفة في القوافي ، لم يستطع أن يعمر طويلا ، لاستغراقه في فن الزجل ، وفنائه فيه ، حتى أصبح لونا من ألوان الأدب العامي ، الذي يخضع للهجة القطرية أكثر من خضوعه للغة العربية ، ويساير البديم أو الابتداع ، دون أن يتمكن من الثبات والاستقرار ، والجريان على الألسنة والتردد في الأسماع .

وأما العامل الخارجي الذي منع أدبنا العربي من الجمود والتحجر ، وعصمه من العقم والجدب ، ومكنه من التجدد والتطور ، فهو حيوية هذا الأدب ، وفدرته على الاتصال بالآداب الحية الأخرى ، دون أن يفقد طابعه الخاص ، ودون أن يتخلى عن جوهره المميز ، فبعد مضى نصف قرن على ظهور الاسلام ، حدث هذا الاتصال بين الجزيرة العربية من ناحية وبين الأمم الأجنبية من ناحية أخرى ، سواء بالانتقال الى هذه الأمم والاستقرار في أراضيها فتحا وغزوا ، أو بانتقالها هي اليه ، سبيا وموالى ، لخدمة مصالح الدولة ،

وكان من نتائج هذا الاتصال ، أن استجاب الأدب العربي لمعطيات الأمم الجديدة ، وكانت الاستجابة بالتطور والتجديد ، فاستحدث الشعر

الفاظا وأوزانا وأساليب جديدة كما استحدث النثر خطبا مطولة ، وقصصا مفصلة ، ورسائل موجزة •

واشتد الاتصال بين الأمم الاسلامية وبين الأمم الأخرى ، فتزاوج أدب المستعربين مع ما كان عند العرب ، وحدث ذلك التطور الكبير الذى شهدته الدولة العباسية فى القرنين الثانى والثالث للهجرين ، عندما اتصلت الذى بلغ الذروة فى القرنين الرابع والخامس الهجريين ، عندما اتصلت ثقافة الهند والفرس واليونان ، وبعض الأمم الأسبانية المتأثرة بالثقافة اللاتينية ، بثقافة الأمم الاسلامية فنتج عن هذا الاتصال ، ذلك الأدب العربى المتطور ، الذى تجاوز الشعر والخطابة والرسائل الى فنون من العربى المتطور ، الذى تجاوز الشعر والخطابة والرسائل الى فنون من العلم والفلسفة والتصوف ، وفى ألوان أخرى من المعرفة ، بحيث يمكن أن يقال كما قال الدكتور طه حسين بحق ، ان الحضارة الانسانية التى كان يغلب عليها الطابع العربى فى القرون يغلب عليها الطابع العربى فى القرون الأربعة الأولى للهجرة ،

واذا كانت قد حدثت الاحداث بعد ذلك وتتابعت الخطوب ، فاقبل المغيرون من الغرب يحملون الصليب ، فيما يعرف بالحروب الصلبية ، كما أقبل المغيرون من الشرق يحملون الجهل والوحشية فيما يعرف بغارات المغول والتتسار ، واذا كان الأدب لم يمت ، ولم يفارق الحياة ، ولكنه اضطر الى الوقوف والتوقف مفسحا الطريق لعنصر الثبات والاستقرار ، على عنصر التحول والتطور .

فان هذا يعنى قدرة الأدب العربى على المقاومة ، واستعداده للتغلب على المصاعب ، والصمود في مواجهة الأزمات ، الى أن تتاح له الفرصة لكى ينهض من جديد •

ولقد حدثت هذه النهضة بمجىء الحملة الفرنسية الى مصر والشام، عام ۱۷۹۸، ووقوع الصدام الحضارى الكبير بين الحضارة العربية الاسلامية من ناحية ، والحضارة الأوربية الحديثة من ناحية أخرى ، وظهور نظم سياسية ومذاهب اجتماعية ومبادى، أيديولوجية ، ساعدت على نشأة الفكرة القومية والفكرة الليبرالية ، وكافة العناصر التي أدت الى مولد الدولة الحديثة في مصر خاصة وفي العالم العربي برجه عام ،

وحفل تاريخ الفكر السياسى والاجتماعى فى مصر ، باسماء لامعة من قادة المثقفين فى ذلك العصر ، ممن استجابوا لمعطيات الخضارة الحديثة ، دونما انسلاخ عن جدورهم الأصلية ، فى محساولة للمزج بين تقليدية التراث وتجديدية الحضارة ، من أمثال عبد الرحمن اللجبرتى ، ورفاعة

الطهطاوى ، وفارس الشدياق ، وعلى مبارك ، وحسن العطار ، والكواكبى ، وغيرهم ممن أكدوا دور صانع التاريخ العملاق ٠٠ محمد على الكبير ، فى النهوض بعصر ، مركزا للامبراطورية العربية الاسلامية ، بعد أن مات جسد الامبراطورية العثمانية المريض ، وفارقت روحها الحياة ، وبعد أن أجمعت عقول المتقفين واجتمعت قلوب الجماهير ، على أنه لا رجعة لنا الى ظلام العصور الوسطى ، أو الى عزلتنا الحزينة الباردة عن بقية أرجاء العالم المتحضر ، والدنيا الجديدة ،

وبعد اشراقة الفجر وظهور الضحى ، تغيب الشمس من جديد ، وتبدأ مسيرة الليل الطويل ، ويسود عصر انتصار الاستعمار والامبريالية ، وبذلك يتم تهديد أول دولة شرقية عصرية قامت باسم مصر والاسلام لتغيير نظام العالم •

ولكن المسيرة تمضى رغم كل شىء ، والشعلة تتأرجح حتى تتوهج ، تتأجع فى قلوب الجماهير ، وتتوهج على أقلام الكتاب والمثقفين ، وتبزغ أسماء جمال الدين الإفغانى ، ومحمد عبده ، وقاسم أمين ، الى جانب أسماء أحمد لطفى السيد ومصطفى عبد الرازق ، وطه حسين الى جانب أسماء هيكل والعقاد والمازنى ، الى جانب أسماء عبد الله النديم ، وبيرم التونسى ، وسيد درويش ، فضلا عن أسماء أحمد عرابى ومصطفى كامل ، وسعد زغلول ، وكلها قيادات وريادات حاولت بعث الدولة الاسلامية العصرية ، وتحديد معالم الشخصية الوطنية ، والعودة بمصر الى طريق المجد والنهوض الحضارى •

ومن واقع هذه المحاولات ، كانت محصلة الایجابیات ، التی یر تكر علیها الكیان المصری فی أداء دوره مركزا للابداع الفكری ، والتحرك الحضاری ، وكل ما یؤكد دور مصر الریادی فی تغییر وجه العالم ، وفی تشكیل صورة الحضارة !

ولعل أهم ما فى تلاقى الثقافتين أو صراع الحضارتين وبخاصة بعد التمام تحرير الأرض، والحصول على حرية الفكر، والبحث عن أيديولوجية عربية، هو نشأة الوعى الحضارى، واقامة الحواد الدائم بين مفهومى الأصالة والمعاصرة، أو بين القديم والجديد، بحيث ينبه القديم على أوجه النقص فى الجديد، ويثير الجديد مواطن الابداع فى القديم.

وقد يعنى القديم كما لاحظ بحق الدكتور حسن حنفى أحد الباحثين المعاصرين ، مواطن الاصالة والابتكار كما هو واضح في مناهج التفكير عند الاصوليين ، وفي وضعهم لمنطق الجزء ولمناهج النقد التاريخي ، وفي

هذه الحالة يوضع القديم موضع الصدارة ، ويؤخذ نموذجا لقيام العلم · ويطور من جديد حسب معطيات العصر ·

وقد يعنى الجديد ما اكتشفته الحضارة الغربية ، وما يتسم بالعقلانية والموضوعية ، وما يهدف الى خدمة الانسان ، وفى هذه الحالة يوضع هذا الجديد موضع الصدارة ، وتكون له الأولوية على القديم ، بل يصفى القديم كله لحساب الجديد .

وقد يتعارض القديم مع الجديد ، وتصطدم معطيات الأصالة مع متطلبات المعاصرة ، وهنا يصبح الوعى بموقفنا الحضيارى هو الكفيل بتحقيق وحدة الشخصية ، والحفاظ على طابعها القومى .

وهذا الموقف يقتضى منا التحرر من شعور العالم الثالث ، في مواجهة الشعور بالعالم الغربي على أنه العالم الأول ، وما دمنا قد تحررنا من السيادة الأجنبية على أرضنا ، فأولى بنا أن نتحرر من السيادة الثقافية على فكرنا ، فليس صحيحا أن الوعى الغربي هو محور الثقافة العالمية ، وأنه القادر على استقطاب كل وعى غيره ، وبخاصة في العالمين الشاني والثالث .

وليس أدل على ذلك من اختلاف زاوية الرؤية في كل عالم ، الى الله والكون والانسان ، فاذا كانت هذه الزاوية هي العلم في العالم الأول ، فهي الفن في العالم الثاني وهي الدين في العالم الثالث ، دون أن يعني ذلك خلو أي عالم مما في العالمين الأخريين ، وهذا يعني أن التاريخ البشرى ، لا يمكن أن يرتكز على الوعي الغربي وحده بحيث يصبح التاريخ الغربي هو محور تاريخ الحضارة ،

وهذا يعنى أيضا ألا ننقل عن العقل الغربي كل شيء وبلا وعي ، وكأن هذا العقل هو محور التاريخ ، وصانع الحضيارة ، والمثل الأعلى للانسانية ، لأنهانما نشأ وتطور في ظروف وملابسات تختلف عن ظروف وملابسات الأمم الأخرى ٠

وما نراه ونطالعه عن أزمة العقل الغربى ، واضمحلال الحضارة الغربية ، وتدهور الغرب ، خير دليل على منطق الظروف التى قد تساعد على التقلده والتطور ، وقد تؤدى الى التخلف والتققهر ، وعلى أن ما يصيب بعض الأمم ، قد يصيب الأمم الأخرى .

وهذا ما عبر عنه فلاسفة الغرب أنفسهم من أمثال نيتشه واشبنجلو ، وهوسرل ، وبرجسون ، وسارتر وتوينبي ، وكولين ويلسون وروجيـــه

جارودی ، وغیرهم ممن حاولوا کتابه تاریخ العقسل الغربی ، و کانهم یکتبون ورقة النعی الاخیرة ، التی تؤذن بافول هذه الحضارة ·

وليس هذا من قبيل الانسياق وراء النزعة القبومية ، والنظرة الاقليمية ، ولكنه استخدام للمنهج العلمى ، والرؤية الموضوعية ، الأمر الذي يقتضى منا اعادة النظر فى الحضارة الغربية ، واعادة اكتشافها من جديد ، بنظرة ترتكز على الشعور المجرد ، والمنطق الحيادى ، وتتناول معطيات هذه الحضارة لا بالشعور بها من الداخل ، ولكن بالاطلال عليها من الحارج .

وهذا يعنى قراءة هذه الحضارة لا بشعور الانسان الغربى ، ولكن بشعور الانسان العربى أو بوجدان انسان العالم الثالث ، فيما يمكن أن نسميه بعلم الاستغراب فى مواجهة علم الاستشراق ، الذى كان ولا يزال العقل الأوربى ينظر من خلاله الى حضارتنا العربية .

على أنه اذا كان عصر الريادة بالنسبة الى الحضارة الغربية قد انتهى ، أو أوشك على الانتهاء ، وكانت دول العالم الثالث قد أخذت فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، تملك زمام أنفسها ، وتمتلك حق تقرير مصائرها ، وتشكل مركز ثقل مأدى ومعنوى فى الوضع العالمى والمصير البشرى ، فهذا يقتضى ضرورة قيام ذلك العلم الجديد ، علم الاستغراب ، لكى نواجه به الحضارة الغربية سلما أو ايجابا ، أخذا أو عطاء ، تبادلا أو تقابلا ،

وبذلك نصدر في مفهومنا عن الأصالة والمعاصرة ، لا عن شعور بالدونية ، ولكن على أساس من الندية ، وعلى قاعدة عمادها أننا جميعا ننتمى الى نفس النوع ، وبالتالى فنحن جميعا أعضاء في وحدة الجنس البشرى ، نقف كلنا على خط عرض مصيرى واحد .

وهذا الكتاب « ثقافة هذا العصر » ان هو الا ألوان ثقافية ، أو ألوان من ثقافة الفكر والأدب والفن ، تلف وتدور حول هذا المعنى ، محاولة تأكيده بالخط والظل واللون ، بالخط الفكرى ، والظل الفنى ، واللون الادبى ، ارتكازا على قاعدة نقدية ، تؤمن بأن النقد في جوهره ان هو الا عملية من عمليات الابداع .

جلال العشري

• ليس أرسطو هو الفيلسوف اليوناني فحسب ، ولا هو الفيلسوف الانساني وكفي ، ولكنه الفيلسوف على الاطلاق • فلا تذكر كلمة فلسفة الأويذكر اسم أرسطو وكأن أرسطو هو الفلسفة ، والفلسفة هي أرسطو •

لذلك لم يكن عبثا بل كان من الصواب ، أن أطلق عليه العرب لقب و المعلم الأول ، •

ولكى نتحدث عنه فى القرن العشرين ،وهو الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد ، لابد أن ننسى شهرته المفرطة بعد موته ، ثم لا بد أن ننسى ما وجه اليه بعد موته من اتهامات مفرطة كذلك ، جاءت نتيجة لتلك الشهرة .

فقد ازدهر فى ختسام الفترة المتميزة بالأصالة من تاريخ الفكر الليونانى ، ثم مضى بعد موته الفا عام قبل أن ينجب العالم فيلسوف يمكن أن يصل الى ما وصل اليه ، حتى بات فى العلم والفلسفة على السواء ، المرجع الأول والأخير .

لذلك كان لابد منذ بداية القرن السابع عشر ، ألا تبدأ خطوة من خطوات التقدم الفكرى الا بالهجوم على رأى من الآراء الأرسطية ، ولا يزال هذا يصدق على المنطق حتى وقتنا الحاضر .

والواقع أن أرسطو يختلف عن كل أسلافه اختلافا كبيرا ، وفي كثير من الوجوه ، فهو أول من كتب كما يكتب الأستاذ ، فرسائله منسقة الأجزاء وأبحاثه مقسمة الأبواب وتآليفه النقدية فيها عناية وثبات ، فكأنما بردت عند أرسطو تلك العناصر العاطفية التي نراها عند أستاذه أفلاطون ، وخضعت لما يتمتع به من ادراك الفطرة السليمة ، وفي المواضع التي نجده فيها أفلاطوني الصبغة ، نحس كما يقول الفيلسوف الكبير برتراند رسل ، أن مزاجه الطبيعي قد توارى هزيما أمام التعليم الذي نشأ في جوه ، فلئن كانت أخطاء أسلافه بمثابة الأخطاء المجيدة التي يرتكبها الشباب حيى يحاول المستحيل ، فأخطاؤه هو أخطاء الرجولة الكاملة التي لا تستطيع أن تحرر نفسها من الأهواء اللتي رسخت مع السنين .

وخير ما يظهر فيه قدرته هو النقد ، وذكر التفصيلات ، كما يقول برتراند رسل • أما محاولته في اقامة بناء شامخ ، فهي المحاولة التي كان ينقصها الوضوح ، وتفتقر الى حرارة البناة الجبابرة •

ومع ذلك فقد استطاع هذا البناء أن يؤوى شخصية تاريخية فذة ، كشخصية الاسكندر الأكبر ، الذى تتلمذ على أرسطو ، وكانت سيرته كما يقول الفيلسوف الألماني الكبير هيجل ، دليلا على ما للفلسفة من فائدة عملية في الحياة .

نعم ٠٠ لقد عاش أرسطو في أثينا بين عامي ٣٣٥ و ٢٢٣ ق٠م ، وقد مات الاسكندر الاكبر في هذا العام الأخير ، وكان أرسطو قد ولد على الأرجح في عام ٣٨٤ ق٠م في ستاجيرا من أعمال تراقيا ، وخلال هذه الأعوام الاثنى عشر التي قضاها في أثينا ، كان قد أسس مدرسته ، وكتب معظم كتبه ، ولما مات الاسكندر ، ثار الأثينيون وانقلبوا على أصدقائه ، ومنهم أرسطو الذي طالبوا بموته ، لكنه على خلاف سقراط لاذ بالفرار هربا من العقاب ، ومات في العام التالي لهروبه ، ٣٢٢ ق٠م .

وتربع أرسطو على عرش الفكر الفلسفى طوال العصور الوسطى ، حتى ان توما الاكوينى الفيلسوف الرسمى لهذه العصور ، كان أرسطيا بشكل أو بآخر ، وعرف كيف يوفق بين تعاليم أرسطو وتعاليم الدين .

وكان من الطبيعي أن يعرف العالم العربي ٠٠ أرسطو وأن يتعرف عليه ، وأن يكون على رأس أشهر أربعة عرفهم ذلك العالم ، وهم اقليدس ، وبطليموس ، وجالينوس ، وأن يعدهم أئمة ٠٠ كل في ميدانه ، أرسطو في الفلسفة ، واقليدس في الهندسة ، وبطليموس في الفلك ، وجالينوس في الطب ٠

وهم دون نزاع دعامات للثقافة الفلسفية والعلمية في العالم العربي القديم ، تتلمذ لهم كثيرون ، فاخذوا عنهم ، وتعهدوا آراءهم ، ولقحوها بلقاح جديد ، وقد جمع أرسطو بين الفلسفة والعلم ، فكان معط أنظار الباحثين والدارسين ، حتى قال عنه صاعد الأندلسي في كتابه « طبقات الأمم » انه : « خاتم حكماء اليونان ، وسيد علمائهم » •

وليس أدل على ذلك من عناية فلاسفة الاسلام وعلمائه ، بمؤلفاته وآرائه ، حتى ان مؤلفات أى مفكر يونانى آخــر لم تحظ بمشل ما حظيت به مؤلفات أرسطو وآراؤه ، من الترجمة والتحقيق ، والشرح والتلخيص ، فضلا عن الجمع والاقتناء .

حقا لقد نجح مثقفو الاسلام في الحصول على أكثر مؤلفات أرسطو ، دون أن تباريهم في ذلك ثقافة أخرى في التاريخ القديم والوسيط ، وبذلك استطاعوا أن يحتفظوا للانسانية بتراث خالد ، وأن يتوفروا على ترجمة هذا التراث غير قانعين بالترجمات السريانية أو الفارسية السابقة ، يل حرصوا على أن يصدروا عن الأصل اليوناني مباشرة ، فيعيدون ترجمة ما لم يطمئوا الى ترجمته ، ويورثون نصيبا كبيرا منها للثقافة اللاتينية التي قامت عليها حضارة عصر النهضة الأوروبية ،

عصر الترجمة الذهبي:

وكان القرن الرابع الهجرى هو العصر الذهبى فى تاريخ الترجمة عند العرب، واذا كانت الجهود العظيمة التى تمت فى ذلك العهد، راجعة الى فئة من المسيحيين الذين كأنوا يتكلمون السريالية، فإن عددا كبيرا من الترجمات تم نقله عن اليونانية مباشرة بفضل مترجمين عرب، درسوا هذه اللغة فى الاسكندرية أو فى بعض البلاد الاغريقية .

وغالبا ما كان المترجم منهم قادرا على أن ينقل عن اليونانية الى العربية والسريانية معا ، وكان هناك مترجمون عن السريانيـــة ، الا أنهم كانوا يعتبرون فى المرتبة الثانية بعد المترجمين عن اليونانية .

ومن الثابت فى تاريخ نهضة الترجمة عند العرب ، أن مترجمى النساطرة كانوا أسبق من مترجمى اليعاقبة ، فى هذا الميدان • ومن أهم المترجمين النساطرة الذين نقلوا مؤلفات أرسطو عن السريانية « أبو بشر متى بن يونس » المتوفى ٣٢٨ هـ ، وقد ترجم الى العربية أناليطيقا الثانية (التحليلات) والبويطيقا (الشعر) لأرسطو ، وتعليقات الاسكندر الافروديسى على كتاب أرسطو المسسمى « الكون والفساد » وتعليقات

تليمستيوس على الكتاب الثلاثين من الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) وله مؤلفات مبتكرة في التعليق على قاطيغورياس أي « المقولات ، لأرسطو ·

أما مترجمو اليعاقبة الذين يأتون بعد النساطرة ، فكان من أبرز الذين نقلوا منهم عن السريانية الى العربية « يحيى بن عدى » المتوفى سنة ٣٦٤ هـ وكان تلميذا لحنين بن اسحق ، وقد ترجم عن أرسطو كتاب قاطيغورياس أى « المقولات » والسوفسطيقا أى « الجدل » والبوليطيقا أى « السياسة » والميتافيزيقا أو « ما وراء الطبيعة » ، كما ترجم تعليقات الاسكندر الافروديسى على قاطيغورياس أى المقولات لأرسطو .

وكان الأورغانون أو المنطق لأرسطو ، من أوليات ما عرف العرب عن المعلم الأول وقد عرفوا معه كتاب أريطورقيا أى الخطابة والبويطيقا أى الشعر ، أما مؤلفات أرسطو في العلم الطبيعي ، فقد عرفوا منها كتاب الفوسيقا أو الفيزياء ، وكتاب الكون والفساد ، وتاريخ الحيوان الطبيعي ، وكتاب الروح .

كما عرفوا كتاب الميتولوجيا أو الآثار العلوية ، بالاضافة الى ما عرفوه من العلوم الأدبية مثل الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة ، وعلم الأخلاق الى نيقوماخوس ، وعلم الأخلاق الكبير ·

وفى الوقت الذى لم يعرف فيه العرب سياسة أرسطو ولم يعنوا بها ، واستعاضوا عنها بقوانين الجمهورية لافلاطون ، ظل الأورغانون أو المنطق قاعدة التعاليم الانسانية عندهم ، ومشى جنبا الى جنب مع علومهم الأصلية كالنحو والفقه والبلاغة و وذلك كما يقول العلامة اسماعيل مظهر فى كتابه م تاريخ الفكر العربي » أمر طبيعى فى كفاءات العقل الانساني ، أمر طبيعى أن يأتلف المنطق وعلوم الكلام • لأن هذه الظاهرة وان كانت قد وجدت متسعا فى العقل السامى فى آسيا ، فان آثارها ظهرت فى أوروبا لدى انتشار الفلسفة المدرسية فى العالم اللاتينى ، قبل أن يكون لزعماء هذه الفلسفة أى اتصال بالعرب • فكأن العقل اللاتينى والعقلل السامى • الآريين ، لم يتجاوزوا القاعدة التى جرى عليها العقل السامى •

10

وهكذا ظل المنطق الأرسطى علما ثابتا عند العرب فى مرحلة احتكاكهم بالفلسفة اليونانية ، وكان من جراء ذلك أن وجدنا كل المناقشات الفلسفية والكلامية التى جرت فى كتب العرب ، عبارة عن مسائل استمدت أصولها من الميتافيزيقا والبسيكولوجيا الأرسطية ، وكانت ذات صلة وثيقة بالكتاب الثانى عشر من الميتافيزيقا ، والكتاب الثالث من رسالة الروح •

٠٠ والتعاليم الاسلامية:

وهذا معناه أن الآراء الأرسطية انتشرت في المدارس الاسلامية ، المختلفة وقامت عليها مدرسة من أكبر المدارس الفلسفية في التاريخ القديم والوسيط ، حاولت أن توفق بين فلسفة أرسطو وبين التعاليم الاسلامية ، فعمرت نحو أربعة قرون ، وانقسمت الى شعبتين : احداهما شرقية تزعمها الشيخ الرئيس ابن سينا ٢٤٨ه والأخرى غربية تزعمها الشارح الأكبر ابن رشد ٣٩٥ه ،

وكان لهاتين الشعبتين أتباع وأشياع ، انتشروا في أرجاء العالم الاسلامي ، وأثروا تأثيرا عميقا في المدارس الفكرية الاسلامية ، من فلاسفة وصوفية وعلماء كلام •

وكان من جراء ذيوع فلسفة أرسطو وانتشارها في العالم الاسلامي ، أن ذهب فريق من الباحثين في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، الى القول بأن الفلسفة الاسلامية ليست شيئا آخر سوى فلسفة أرسطو في قالب عربي ، ولقد تزعم هذا القول المستشرق الفرنسي أرنست رينان ومن ورائه جمهور كبير من المستشرقين ، ومن الباحثين العرب .

غير أن الدراسات النقدية والتاريخية المقارنة كما يقسول الدكتور البراهيم مدكور في كتابه « في الفكر الاسلامي » قضت على هذا الزعم ، وأثبتت للفلسفة الاسلامية وجودا مستقلا ، يتميز بأصالة وطرافة لا نجدهما عند فلاسفة اليونان ·

واذا كان مصطفى عبد الرازق قد حاول فى كتابه « تمهيد فى تاريخ الفلسفة الاسلامية » أن يلتمس عبقرية الفلسفة الاسلامية لا فى كتب فلاسفة الاسلام فحسب ، وهم الكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد وابن باجة وابن طفيل وغيرهم ، بل فى كتابات المتكلمين والأصوليين من علماء أصول الدين وأصول الفقه ، فهو لم ينكر وجود فلسفة اسلمية أصيلة فى كتابات « فلاسفة الاسلام » •

حقا ان فلاسفة الاسلام عرفوا قدر أرسطو ، فاحتفلوا به احتفالا كبيرا ، وأخذوا عنه الكثير والكثير جدا ، ولكنهم أخذوا عن غيره وبخاصة عن الأفلاطونية والأفلوطينية ، وأضافوا الى هذا كله ما يتفق مع طبيعة العقل العربي من ناحية ، ومبادى التعاليم الاسلامية من ناحية أخرى . حتى لم يعد ثمة شك في أن هناك فلسفة اسلامية خالصة لها ظابعها الخاص وأسلوبها المميز .

وهذا ما عبر عنه اسماعيل مظهر بقوله : « أما بين يدى الفلاسفة والذين هم جديرون بحق أن يسموا فلاسفة ، فقد ظهر بين العرب فيما والذين هم جديرون بحق أن يسموا فلاسفة ، فقد ظهر \sqrt{N}

لتبوا ضرب من ضروب الأفلاطونية الجديدة مصبوغ بالصبغة الاسلامية ، تشكل في آخر حالاته بما كتب الرئيس ابن سينا ، والفيلسوف ابن رشد ، ونقل على هذه الصورة الى الفلسفة المدرسية في العالم اللاتيني في أوروبا ، فكان أثره بين اللاتين لا يقل عن أثره بين العرب .

لهذا كان من الطبيعى أن يقرر باحثو الفلسفة الاسلامية ، أن فلاسفة الاسلام قد أنتجوا تفكيرا خالصا أصيلا ، أو تفكيرا موفقا فيه عناصر اسلامية ، وتابع كثير من المستشرقين هذه الفكرة ، فتناولوا فلسفة هؤلاء الفلاسفة الاسلاميين ، بالبحوث والدراسات ، وانتهوا الى اسلامية هذه الفلسفة رغم قيامها على عناصر يونانية .

٠٠ مدارس أخرى :

ولم يقف أرسطو فى العالم الاسلامى عند المدرسة الفلسفية ، بل جاوزها الى مدارس أخرى كلامية وصوفية ، حتى لقد ذهب المستشرق الفرنسى أرنست رينان الى « أن الحركة الفاسفية فى الاسلام ينبغى البحث عنها لدى الفرق الكلامية » •

· والواقع أن المعتزلة في نزعتهم العقلية ، أقرب ما يكونون الى المشائين العرب ، ولهم فلسفة متميزة لم تخل من عناصر أرسطية ، كشف عنها الشهرستاني في كتابه الكبير « الملل والنحل » ·

ومن الأشاعرة من يعد بحق بين الفلاسفة بقدر ما يعد بين المتكلمين من أمثال فخر الدين الرازى ، وسيف الدين الآمدى ، وحجة الاسلام الغزالى ، وهو من أبرز أعلام الأشاعرة ، على الرغم من حملته الشعواء على الفلسفة والفلاسفة ، وهجومه العنيف على المشائين الاسلاميين ، في كتابه المشهور « تهافت الفلاسفة » ، ذلك أن تأثره بمنطق أرسطو واضح ، وبخاصة في كتاباته الأولى .

ومن المتصوفة الاسلاميين من نحا نحو الفلاسفة ، وانعطف بأشماره وآرائه الصوفية نحو الفكر العقلي التأملي ، حتى أخرج في النهاية نوعا من التصوف الفلسفي ، الذي يجعل من التصوف نظرية في المعرفة ، وطريقة الى السعادة ، وفي مقدمة هؤلاء المتصوفة الفلاسفة ، أو الفلاسفة الصوفيين ، السهروردي وابن عربي ، فكلاهما يمكن أن يعد بين المشائين العرب ، تتلمذ على أرسطو ، وجاراه في منطقه ، وان خرج عليه في بعض جوانبه ، الا أنه قال بكثير من آرائه الطبيعية .

العنصر بعينه هو الذي كان له أثره وتأثيره في الثقافة اللاتينية في العصور الوسطى ثم في ثقافة عصر النهضة الأوروبية ، فاذا كان أثر العرب واضحا في الحضارة الاوروبية الحديثة ، وفي الفكر الفلسفي بالذات ، فمرجع ذلك الى هذه الكوكبة من فلاسفة الاسلام ، وهذا ما عبر عنه أستاذنا العقاد بقوله : « ولكن الآراء الفلسفية التي قال بها أمثال الفارابي والكندي وابن سينا والغزالي وابن رشد وابن طفيل ، لا تعد غريبة كل الغرابة عن مذاهب العصر الحديث ، لأنها لم تخل من آراء تكلم فيها أساطين الفلسفة الاسلامية وعرضوا لها اما بالاسهاب أو بالايجاز » •

ولم يكن أرسطو العالم أقل شأنا فى العالم العربى من أرسطو الفيلسوف، جاراه فى واقعيته كثير من كبار علماء الاسلام، ورددوا بعض آرائه الفيزيقية، وأعجبوا به كل الاعجاب، وفى مقدمة هؤلاء العسلماء الحسن بن الهيثم الذى يعد دون نزاع أكبر علماء الطبيعة فى الاسلام ويمكن أن يعد كما يقول الدكتور ابراهيم مدكور من بين المشائين العرب •

٠٠ والفكر العلمى في الاسلام:

ولدراسات أرسطو الوفيرة في « الحيوان » صدى كبير في الفكر العلمي في الاسلام فما أن ترجمت إلى اللغة العربية ، حتى أقبل عليها الباحثون الاسلاميون ، فوعوها وأخذوا عنها ، وأفادوا منها الكثير ، وهاهو الجاحظ يشير الى أرسطو أكثر من مرة ، في كتابه الكبير المعروف باسم « الحيوان » • وها هو أيضا الدميرى في كتابه « معجم الحيوان » يشير كثيرا وبشكل واضح الى المعلم الأول • وها هو ابن سينا في موسوعته الكبرى « الشفاء » يوقف جزءا كبيرا من طبيعيات الشفاء على الحيوان يبدو فيه الأثر الأرسطى بوضوح واضح •

فاذا انتقلنا الى العلوم الأدبية ، وفى طليعتها البلاغة والنقد الأدبى ، وجدنا لأرسطو بعامة ولكتابة الشعر بوجه خاص ، أعمق الأثر وأبلغ التأثير فى هذه العلوم عند النقاد والبلاغيين ، على السواء •

وان الدارس لتأخذه الدهشة للوهلة الأولى ، كما أخذت أستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود حتى راح يتسائل : « كيف يكون لكتاب الشعر أثر في الثقافة العربية ، مع أن مدار اهتمامه هو شمعر الملاحم والتراجيديا ، وقد خلت الثقافة العربية منهما ؟ » •

الواقع أن كتاب « الشعر » بعد أن ترجمه الى العربية أبو بشر متى بن يونس ، ولحصه تلخيصا وافيا كل من ابن سينا وابن رشد ، أقبل على دراسته علماء البلاغة ونقاد العرب ، فأفادوا منه فائدة قصوى • وعلى الرغم من أن فلاسفة المسلمين ، كانوا يعدون الكتاب جزءا من المنطق ، حتى ألحقوه بالجدل والخطابة ، مما يدل على بعد ما بين كتاب المسعر فيما قصد اليه أرسطو من جهة ، وما فهمه منه العرب من جهة أخرى ، حتى لقد حاول الفارابي أن يجرى مقارنة بين الشعر العربي والشعر اليوناني فيما له علاقة بمادة الكتاب .

على الرغم من ذلك فان علماء البلاغة ونقاد العرب القدامى، أفادوا هنه افادة كبرى وليس أدل على ذلك من أن النقد العربى الى أوائل القرن الثالث الهجرى، كان نقدا جزئيا يقف عند التفصيلات دون أن يتجاوزها الى التعميم، كما كان نقدا ذوقيا يعتمد على الذوق الفردى والمزاج الخاص، دون أن يعتمد على التأصيل والتنظير، ولكن النقد الأدبى نتيجة لترجمة كتاب الشعر بالذات، اتجه نحو التعميم والتنظير، والى محاولة وضع الأسس والأصول، فالجاحظ يتأثر بالمنطق فى نظره الى البيان على أنه نوع من الدلالة، وابن المعتز يحاول أول محاولة نحو التعميم فى كتابه « البديع » وقدامة بن جعفر يعنى بالأسس والأصول فى كتابه « نقد الشعر »، وأبو هلال العسكرى يولع بالتقسيم والتصنيف فى كتابه « سر الصناعيين » والجرجانى فى كتابيه « أسرار البلاغة » فى كتابه « سر الصناعيين » والجرجانى فى كتابيه « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز » يهتم بفكرة النظم الذى يربط مفردات الجملة ، وهى فكرة شبيهة بفكرة الوحدة التى وردت عند أرسطو

هذا عدا الافكار الرئيسية التى وردت فى كتاب « الشعر » والتى تقرر أصول النظرية الأدبية ، وكان الها صداها عند النقاد والبلاغيين العرب ، فمشكلة اللفظ والمعنى كما لاحظ الدكتور زكى نجيب محمود هى صورة أخرى لمشكلة الهيولى والصورة ، ومشكلة التخيل هى نفسها مسألة المحاكاة ، وفكرة النظم ان هى الا فكرة شبيهة بفكرة « الوحدة » •

هذا بالإضافة الى فكرة الفرق بين الفن والتاريخ ، وكيف أن أرسطو يفرق بين عمل المؤرخ وهو تسجيل الجزئيات ، وبين عمل الشاعر ، الذى هو تمثيل الكليات ، أو بعبارة أخرى بين المؤرخ الذى يدون الحوادث التى وقعت فعلا ، والشاعر الى يمثل الحوادث المحتملة الوقوع ·

حقا لقد كان لأرسطو دوره الكبير في الثقافة العربية القديمة . وهو الدور الذي آتى ثماره في ابداعات العقيل العربي ، في المنطق والفلسفة ، وفي الفقه وعلم الكلام ، وفي البلاغة والنقد الأدبي ، فضلا عن دوره في علوم الطبيعة والطب والحيوان .

ولقد أحسن العالم العربي استقبال الزائر الاغريقي ، وفتح له عقله وقلبه وصدره ، دليلا على قدرة العقل العربي على استيعاب ابداعات

العقول الأخرى والتأثر بالآداب الأجنبية ، لكى يصدر فى النهاية عن عبقريته الخاصة فى التفكير والتعبير •

واذا كان المثقف العربى المعاصر ، مشغولا بقضية التأثر والتأثير ، أو ما نسميه بقضية الأصالة والمعاصرة ، خاصة ونحن نواجه معطيات الحضارة الغربية الحديثة ، فما أجدرنا بالرجوع الى المحاولات القديمة التى حاولها أسلافنا ليتصلوا بالآداب الأجنبية • بل بذلك الأدب الأجنبى بالذات الذي نبعت منه كل الآداب الأوربية الحديثة والمعاصرة •

5 , A

رائد المدرسة الاسلامية الحديثة

« الفيلسوف الكامل » هو اللقب الذى أطلقه عليه تلاميذه ، والذى لا تكاد نجد من هو أحق به منه ، على امتداد النصف الأول من ها القرن ، فهو سيد من سادات أهل عصره ٠٠ قوتا للعقال ، وجلاء اللقلب ، وصفاء للضمير ، وهو سبيل فى توثيق الصلة بين آثار الماضى ومآثر الحاضر ، مع مراعاة الاتساق بين حلقات التاريخ ، وهو مثل أعلى فى الانتماء الى جامعه وجامعته ، حتى بعد أن شبت فى نفسه جذوة الثورة لاصلاح الأزهر ، وهو حامل لواء المدرسة الفلسفية الاسلامية بعد الامام محمد عبده ، عبقرى الاصلاح والتعليم ، وهو الانسان الانسانى الذى تتعانق فيه أجمل مزايا الانسان وأنبل خصائص الانسانية ، فلا يعرف سوى الحق ، ولا يفعل الا الخير ، ولا يتذوق غير الجمال .

ذلك هو المفكر الكبير والامام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق، الذي ولد في عام ١٨٨٠م ببلدة أبو جرج من أعمال مركز بني مزار بمديرية المنيا، وانتقل الى رحمة الله في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير سنة ١٩٤٧، والذي يحتفل العالم الاسلامي بذكري مرور مائة على ميلاده .

مآثر وآثار:

والمطلع على أثار مصطفى عبد الرازق ، يجد فيها الكثير من المآثر التى جعلته بحق جديرا بلقب « الفيلسوف الكامل » ولقد عدد عميد الأدب التي جعلته بحق خصاله فوجدها في حب العلم وطلابه المخلصين ، فما

كان يعرف محبا لطلب العلم ، مخلصا في هذا الحب الا سعى اليه ، واتصل به ، وقربه منه وفتح له قلبه وعقله وداره ·

واذا كان حب العلم وطلابه المخلصين هي الخصلة الأولى من الخصال التي لزمته حياته كلها ، فخصلة الوفاء هي الحصلة الثانية من خصاله ، هكذا كان وفيا للامام الشافعي الذي كان يذهب مذهبه في الفقه ، والذي ترجم رسالته وعنى بدرسها وترجمتها وقتا غير قصير .

والبر بطلاب العلم خاصة ، وبكل من كان يحتاج الى البر عامة ، كان الخصلة الثالثة من خصاله ، والبر عنده هو بر القلب وبر النفس وبر اليدين ·

وكان يضيف الى حصاله هذه حصلة أخرى اذا كتب ، وهى حصلة العناية الدقيقة جدا بالتفكير أولا وبالتعبير بعد ذلك عما فكر فيه ، فهو شديد الايثار للأناة ، وكان لهذه الأناة أثرها في كتابته ، كما يقول طه حسين ٠٠ « فأنت لا تجد فيما يكتب لفظا نابيا عن موضعه ، أو كلمة قلقة في مكانها ، وانما كان كلامه يجرى هادئا مطمئنا كما يجرى ماء الجدول النقى ، حتى حين يداعب صفحته النسيم • وكنت أشبه له كتابته بعمل صاحب الجواهر ، يستأنى بها ويتعمق في صنعها لتخرج من يده جميلة رائعة تثير فيمن يراها المتعة والرضى والاعجاب » •

وهذا صحيح ، فقد كان مصطفى عبد الرازق يتأنق فى فنه ، كما كان يتأنق فى حياته كلها ، وكما كان يتأنق فى سيرته مع الناس جميعا ·

طرفا نقيض في الفكر:

الا أنه على الرغم من كل هذا الاطراء الذى أطرى به الدكتور طه حسين ، ذكرى الشيخ مصطفى عبد الرازق ، فقد كان الشيخ يقف من الدكتور موقف النقيض فى المنهج والفكر ، وكأنما جاء كلاهما من نبع واحد ، ليمضى فى تيار مختلف ، ويجرى فى مجرى مغاير ، فقد دعا طه حسين الى ما سماه بعقلية البحر المتوسط ، ومؤدى هذه الدعوة أن العقلية المصرية عقلية بحر ، وليست عقلية صحراء ، وأنها « يونانية ، في حقيقتها قبل أن تكون أى شيء آخر ، وأنه اذا كانت الحضارة الأوربية المعاصرة المتدادا للحضارة اليونانية ، فلا مفر اذن لمصر ، من أن تأخذ بأسباب هذه الحضارة ، وأن تكون استمرارا لها فى المنهج والفكر ،

ولقد بشر الدكتور طه حسين بهذا الرأى ، وسرعان ما انتشر على مسرح التفكير المصرى ، وكان له صداه عند مستشرقي أوربا بعامة

وفرنسا بوجه خاص ، وكانت شخصية العميد القوية أكبر عامل على فرض آرائه على مناهج الجامعة حيث بدأت دراسة « اليرونانية » و « اللاتينية » في صفوف كلية الآداب ، وظهر النقد العلمي والأدبي ، وأسلوب التفكير الحديث كرجع صدى لكتاباته المؤثرة ، وبرزت طريقة الحياة في البيوت وفي المجامع الخاصة والمحافل العامة كأثر من آثار تلك الدعوة ، وشعر أكثر الناس بنوع من الارتياح العقلي أن جاءتهم المدعوة الى الاتجاه لأوربا ، من رجل منهم ، لا يشك أحد في اخلاصه لهذا الوطن •

في هذه الظروف وفي تلك الأثناء ، ظهر مصطفى عبد الرازق على رأس مدرسة معارضة ، أحدثت ضجة في صفوف المدرسة الأولى ، وأشاعت تصورا روحيا جديدا ، سيطرت به على الروح الفكرية للمصريين ، وبالتالى على الروح الفكرية للمسلمين والعرب .

وكان مصطفى عبد الرازق يختلف اختلافا كبيرا عن طه حسين ، سواء فى أسلوبه أو فى مادته ، كان كما يقول تلميذه الدكتور على سامي النشار ، هادىء الطبع ، يخلو من العنف العقلى الذى تميز به الثانى ، وكان قليل الانتاج الفكرى ، ومع ذلك أول أستاذ للفلسفة الاسلامية فى الشرق .

منهج جديد في الفكر الاسلامي :

ولقد أدرك هذا الاستاذ من خلال منهجه فى دراسة التفكير العقلى الاسلامى ، أن المسلمين كان لهم منهجهم الخاص وحضارتهم الأصيلة ، بالرغم من كل ما قبلوه من جوانب الفكر والحضارة اليونانية ، ذلك لأن كنه الحضارة الاسلامية الأصيلة وجوهر الفكر الاسسلامى الصحيح ، لا يبحث عنهما فى كتب من يدعون فلاسفة الاسلام فحسب ، أى الكندى والفارابي وابن سينا من فلاسفة المشرق ، وابن باجه وابن طفيل وابن رشد من فلاسفة المفرب ، بل فى كتابات المتكلمين الأصوليين ، من علماء الكلام وعلماء أصول الفقه ،

فقد اعتاد باحثو الفلسفة الاسلامية المسلمون ، أن يقرروا ، تحت تأثير فكر خاطى ، أن فلاسفة الاسلام هؤلاء ، أنتجوا تفكيرا اسلاميا خالصا أصيلا ، وتفكيرا موفقا فيه عناصر اسلامية ، وتابع كثير من المستشرقين هذه الفكرة غير الصحيحة ، وتنالوا فلسفية ابن سينا وابن ، شد وغيرهما ، بالدراسات المستفيضة ، ولكن انتهى الأمر بهم أو بأكثرهم كما يقول الدكتور على سامى النشار الى تقرير يونانية هذه الفلسفة ، وذلك في كتابه ، نشأة الفكر الفلسفى في الاسلام ، .

من هنا كانت محاولة مصطفى عبد الرازق الرائدة ، فى كتابه و تمهيد فى تاريخ الفلسفة الاسللمية ، أن يعرض منهجا جديدا فى دراسة الفلسفة الاسلامية ، يلتمس فيه عبقرية هذه الفلسفة لا فى كتب من يدعون « فلاسفة الاسلام » ولكن فى كتابات علماء علم الكلام ، وعلماء على أصول الدين وأصول الفقه ·

وهكذا استطاع أن يضع أصول المدرسة الاسلامية الخالصة ، المدرسة التى أرادت أن تكشف كشفا حقيقيا عن عبقرية الحضارة والفكر الاسلاميين في مصادرهما الأصلية ، قبل وبعد أن يتصل المسلمون ، وأن يعرفوا التراث اليوناني .

وهذا معناه الدعوة الى الفهم الصحيح للدين ، من خلال العودة بتعاليم الدين الى سماحته وبساطته الأولى ، قبل أن يختلط الفكر الاسلامي بروافد أجنبية ، وقبل أن تقوم الفرق الاسلامية ، وتتعدد المذاهب وتختلف الاتجاهات .

واذا كان كتاب « أور جانون » أرسطو أو المنطق الأرسطاطليسى قد أثر تأثيره في المدرسة المشائية الاسلامية ، فقد بقيت المدارس الأخرى المنبثقة عن نظام اسلامي مثل متكلمي الأشاعرة من ناحية ، ومتكلمي السلف من ناحية أخرى ، بعيدة كل البعد عن هذا المنطق ، تحاربه وتجاهده وتناصبه العداء ، وكانت قد وضعت منطقا يختلف عنه في روحه وفي جزئياته كل الاختلاف ، ذلك أن سيادة منطق أرسطو انها بدأت حينها تداعى الفكر الاسلامي في القرن الخامس ، واختلط بعلوم اليونان ، وأخذت المذاهب والفرق تنتشر بطول الساحة الاسلامية .

الاستقراء ٠٠ هو المنهج:

أدرك مصطفى عبد الرازق أن المنطق الأرسطاطليسى الذى يمشل الحضارة والفكر اليوناني ،لم يقبل فى المدارس العقلية الاسلامية ، وفيما عدا المدرسة المشائية الفلسفية فى العالم الاسلامي ٠٠ مدرسة ابن سينا وابن رشد ومن حذا حذوهما ، فقد هوجم هجوما كاملا ٠

واكتشف وجود المنهج الاستقرائي الذي عرفته أوربا بعد قرون في مطلع حضارتها الحديثة ، في كتابات علماء المسلمين ، وبخاصة في كتابات المتكلمين ولأصوليين ، فحاول أن يشير الى عناصر هذا المنهج ، والى أن اكتشاف وجوده لدى المسلمين ، هو الذي يفسر روح الحضارة الاسلامية ، واختلاف هذه الحضارة عن الحضارة اليونانية ، فبينما نجد أن الحضارة

اليونانية حضارة قياسية ، تقوم على منهج القياس ، نجد أن الحضارة الاسلامية حضارة استقرائية ،

الاستقراء اذن هو منهج مصطفى عبد الرازق فى البحث ،وهو الاستقراء الذى لا يكاد يغادر مقدمة من المقدمات الا أحصاها ، ولا جزئية من الجزئيات الا استقصاها ، ولا فكرة من الأفكار المتصلة بموضوع بحثه الا وردها الى بدايتها الأولى حتى يصل بها الى منتهاها الأخير ·

ولقد عمد الى تطبيق هذا المنهج في كتابه « التمهيد » من خلال بعض الامثلة التي أوردها ، مدللا بها على صحة منهجه وصوابه ، في مقدماته ونتائجه ، فهو لكي يثبت مثلا أن الاجتهاد بالرأى كانت له بدايته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، نراه يورد ما رواه ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان العلم وفضله» عن معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما بعثه الى اليمن قال له : كيف تصنع أن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بما في كتاب الله • قال فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم • قال : فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو • فقال • فضرب بيده في صدرى ، وقال : الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضاه الله •

وهذا معناه أن الاجتهاد بالرأى هو أول ما ظهر من النظر العقلى عند المسلمين أو هو بداية النظر العقلى عندهم ، وهو ما عبر عنه مصطفى عبد الرازق بقوله :

« أن هذا الاجتهاد بالرأى في الأحكام الشرعية هو أول ما نبت من النظر العقلي عند المسلمين ، وقد نما وترعرع في رعاية القرآن ، وبسبب من الدين ،ونشأت منه المذاهب الفقهية ،وأينع في جنباته علم فلسفي هو « علم أصول الفقه » •

أخلاقيات المنهج العلمى:

وهو اذ يتوخى الرجوع الى النظر العقلى الاسلامى فى بساطته الأولى ، واذ يتتبع تطوره على مر العصور ،منذ أن كان اجتهادا بالرأى الى أن صار نسقا من أساليب البحث العلمى له أصوله وقواعده ، لا يهون من جهود الباحثين الغربيين الذين حاولوا استخلاص عناصر أجنبية فى الفلسفة الاسلامية ،ليردوها الى مصدر غير عربى ولا اسلامى ، وليكشفوا عن أثرها فى توجيه الفكر الاسلامى ،ولكنه يضعها فى حجمها الطبيعى ، ويناقشها بروح النزاهة والموضوعية .

فعنده أن العلم نور لا ينبغى أن يخالط صفاءه كدر ، وهو قبس من شانه أن يخلص نفوس الناس من نوازع العصبية والهوى ، وليس من العلم فى شىء دعاوى التفوق العنصرى ، كنظرية تفوق السلالة النوردية الشاملة لشعوب أوربا الشمالية ، ونظرية تفوق البيض على السود المنتشرة فى أمريكا الشمالية ، ونظرية تفوق الجنس الأبيض على الجنس الهندى فى بلاد الهند وفى آفريقيا الجنوبية ،

وانطلاقا من فوق هذه القاعدة الأخلاقية في البحث العلمي ، رأيناه في مجال الصلة بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الاسلامية ، بعد أن عرض لمقالات الغربيين ، وبعد أن بحث آراء تنمان ورينان وجوتيه وغيرهم من المستشرقين ، يعترف بجهودهم ، وسعة اطلاعهم ، وموفور نشاطهم ، رغم ما قد يشوب عملهم من نزوات من الضعف الانساني ، فهو يقول :

« وليس من العدل انكار ما لهذه الأبحاث من نفع علمي ، برغم ما قد يلابسها من التسرع في الحكم على القيمة الذاتية لأصل التفكير الاسلامي ، وعلى مبلغ انفعال هذا التفكير بالعوامل الخارجية ، من غير اعتبار لما يمكن أن يكون له من عمل فيها » .

وهو اذ يعترف بتأثر الفلسفة الاسلامية بالفلسفة اليونانية ومذاهب الهند وآراء الفرس ، الا أنه يضع هذا التأثر في اطاره الصحيح بحيث لا يتجاوزه الى رد هذه الفلسفة الى مصدر غير عربى أو اسلامي ، وبالتائى الى تقرير قصور العبقرية العربية الاسلامية في مجال الابداع الفلسفى والابتكار الفكرى ، ولهذا فهو يقول :

« والعوامل الأجنبية المؤثرة في الفكر الإسلامي وتطوره ، مهما يكن من شأنها ، فهى أحداث طارئة عليه ، صادفته شيئا قائما بنفسه ، فاتصلت به ، لم تخلقه من عدم ، وكان بينهما تمازج أو تدافع ، لكنها على كل حال لم تمح جوهره محوا » •

ويعود الى التأكيد على الاجتهاد بالرأى فى نشأته الأولى باعتباره بداية التفكير الفلسفى عند المسلمين ، لأن هذه الناحية كما يقول هى أقل نواحى التفكير الاسلامى تأثرا بالعناصر الأجنبية « فهى تمثل لنا هذا التفكير مخلصا بسيطا يكاد يسير فى طريق النمو بقوته الذاتية وحدها ، فيسهل بعد ذلك أن نتابع تطوره فى ثنايا التاريخ ، وأن نتقصى فعله وانفعاله فيما اتصل به من أفكار الأمم » .

واضع أصول علم الأصول:

واذا كان مصطفى عبد الرازق قد رأى في علم أصول الفقه بداية

للمنهج العقلى عند المسلمين ، فقد رأى أيضا في الامام الشافعي أول ،وجه لأصول الفقه الى الاتجاه العلمي ، ذلك لأن اتجاه المذاهب الفقهية قبل السافعي كان الى جمع المسائل وترتيبها،وردها الى أدلتها التفصيليةوبخاصة اذا كانت دلائلها نصوصا ، وأهل الحديث كما يقول الدكتور محمد مصطفى حلمي ، لكثرة اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرضا لذكر الدلائل من أهل الرأى ، فلما جاء الشافعي بمذهبه الجديد ، كان قد درس المذهبين ، ولاحظ ما فيهما من نقص بدا له أن يكمله ، وأخذ ينقض بعض التعريفات من ناحية خروجها عن متابعة نظام متحد في طريقة الاستنباط ، مما يشعر باتجاهه في الفقه اتجاها جديدا ، هو اتجاه العقل العلمي الذي لا يكاد يعنى بالجزئيات والفروع .

وهذا ما عبر عنه مصطفى عبد الرازق ، بقوله وهو يتحدث عن مذهب الشافعى فى الفقه واتحاه المذاهب الفقهية قبله ، وجهده فى جمع أصول الاستنباط الفقهى ، على أساس علمى ، وجعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلم : « قبل الشافعى كان الناس يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ، ولكن ماكان لهم قانون كلى مرجوع اليه فى معرفة دلائل الشريعة ، وفى كيفية معارضتها وترجيحاتها ، فاستنبط الشافعى « علم أصول الفقه » ووضع للخلق قانونا كليا يرجع اليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » .

وألواقع أن اهتمام مصطفى عبد الرازق بمذهب الامام الشافعى ، وعنايته بترجمة رسالته الى الفرنسية ودراستها دراسة وافية ، فتح له كما يقول طه حسين أبوابا من العلم لم تفتح لاحد من قبله من علماء المسلمين •

فقد رأى أن الشافعي يفلسف في أصول الفقه ، وما يتصل به من المسكلات المختلفة في الدين واللغة واستنباط الأحكام من النصوص ، فارتقى برأيه هذا الى من سبق الشافعي من الفكرين المسلمين الذين لم يجادلوا في أصول الفقه وحدها ، بل جادلوا في أصول الدين أيضا ، فأولئك الزعماء القدماء للأحزاب الاسلامية الأولى ، حين كانوا يجادلون في مذاهب أحزابهم وآرائها ، فيمن ثاروا بعثمان ومن تابعوا عليا ومن خاصموه ومن وقف من هذه الفتنة موقف الحياد ، وحين كانوا يجادلون في مقترف الكبيرة أمؤمن هو أم كافر أم هو يصير الى منزلة بين منزلتين من الايمان والكفر أم هو مرجأ الى الله يقضى في أمره بالحق ؟

وحين صاروا من هذا الجدال الى الجدال في أمور أخرى أعمق من هذه الأمور ، فجادلوا في العدل والتوحيد ، انما كانوا يفلسفون في مسائل

الدين ، قبل أن يعرفوا الفلسفة اليونانية ، بل قبل أن يحسنوا العلم باللاهوت عند المسيحيين واليهود ·

ومعنى ذلك أن المسلمين كما أدرك مصطفى عبد الرازق قد أنشأوا فلسفتهم الأولى من عند أنفسهم ، وكانت فلسفة يسيرة سمحة كالاسلام نفسه ، ثم لقيت الفلسفة اليونانية بعد ذلك فأدركها مافى هذه الفلسفة من التعقيد والتركيب •

وهكذا نرى أن اكتشاف مصطفى عبد الرازق لعلم أصول الفقه ، كان على يدى الامام الشافعى ، حتى لقد قال عنه : ١٤١ كان الشافعى هو أول من وجه الدراسات الفقهية الى ناحية علمية ، فهو أيضا أول من وضع مصنفا في العلوم الدينية الاسلامية على منهج علمى بتصنيفه في أصول الفقه » •

وهذا الاكتشاف هو الذي أدى به الى استكشاف مذهب جديد فى دراسة الفلسفة الاسلامية ، يقوم على الفهم الصحيح لأصول الدين ، والعودة بتعاليمه الى سماحته وبساطته الأولى ، قبل أن يختلط الفكر الاسلامي بروافد أجنبية ، وقبل أن تقوم الفرق والمذاهب الاسلامية .

التطبيق بعد المنهج:

ويجىء كتاب مصطفى عبد الرازق « فيلسوف العرب والمعلم الثانى » بمثابة تطبيق لمنهجه فى اثبات أصالة الفكر الاسلامى ، وقدرته على الابتكار والابداع ، وذلك من خلال تناوله بالدرس والتقييم لكوكبة من الفلاسفة والعلماء المسلمين ، على رأسهم فيلسوف العرب ، أبو يوسف الكندى ، والمعلم الثانى ٠٠ أبو نصر الفارابى ، ثم الشاعر الحكيم أبو الطيب المتنبى ، وبطليموس العرب ٠٠ الحسن ابن الهيثم ، وأخيرا شيخ الاسلام ابن تيمية ٠

وهو فى تناوله لهؤلاء جميعا ، انما يتبع أسلوبه وثقافته ، فعنده مثلا أن الكندى هو الذى وجه الفلسفة الاسلامية وجهة الجمع بين أفلاطون وأرسطو ، وهو الذى وجهها فى سبيل التوفيق بين الفلسفة والدين ، ولذلك فان شأنه فى الفلسفة هو أهم شؤونه ، ومظهر عبقريته ، ومناط الخلود لاسمه فى ثنايا التاريخ .

أما الفارابى فهو من خير المفسرين لكتب أرسطو خصوصا فى المنطق ، وأثره فى هاذا الباب هو الذى جعله يستحق التلقيب بالمعلم الثانى ، اذا كأن أرسطو هو المعلم الأول ٠

وعنده أن الفارابي لا ينتهى فضله عند كتب أرسطو ، وتصحيح تراجمها والتمهيد بذلك للنهضة الفلسفية في الاسلام ، وهي النهضة التي تكاملت من بعده ، بل له أيضا أفكار مبتدعة ، وأبحاث في الحكمة العلمية والعملية عميقة سامية ، لم يستوفى بحثها حتى الآن •

وبنفس هذا المنهج العلمى الرزين ناقش مصطفى عبد الرازق ثلاثة موضوعات على جانب كبير من الأهمية ، هى « الدين والوحى والاسلام » في كتابه الذى يحمل ذلك العنوان ، وهي موضوعات يكمل بعضها بعضا ، ويتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقا ، وخلاصة النتائج التى انتهى اليها في هذه المباحث الثلاثة ، أن الدين في عرف القرآن هو الايمان بالأصول الدينية التي هي حقائق خالدة لا يدخلها النسخ ، ولا يختلف فيها الأنبياء، وأن الاسلام هو هذا الدين القائم على الوحى ، اذا لا دين غيره عند الله .

الاهام « تلميذ الامام :

لقد كان الامام مصطفى عبد الرازق فى هذا كله ، وفى كثير غيره تلميذا وفيا لأستاذه الامام محمد عبده ، جمع مثله بين القديم والحديث ، بين الاسلامى وغير الاسلامى ، كما حذا حدوه فى التوفيق بين الاسلام والحضارة ، وفى الكفاح المتواصل لتجديد الجامعة الاسلامية التى كانت تضم أكثر من ثلاثين ألف طالب وفدوا اليها من مختلف أقطار العالم الاسلامى ، وفى الدعوة الى الاصلاح ، ونشر الحرية الفكرية بعد أن تقلد مشيخة الأزهر .

ولقد تمثل وفاؤه لذكرى أستاذه في حرصه على تطبيق تعاليمه ، وترسسيخ مبادئه ، حتى لقد ألقى عنه سبع محاضرات في « جامعة الشعب » التي أنشئت في يناير سنة ١٩١٧ وكان مصطفى عبد الرازق عضوا بجلس ادارتها ، كما كان محاضرا بها ، وهي المحاضرات التي جمعها بعد ذلك في كتاب صدر بعنوان « محاضرات عن الشيخ محمد عبده » •

هذا بالإضافة الى قيامه بترجمة « رسالة التوحيد » للاستاذ الامام ، الى اللغة الفرنسية ، بالاشتراك مع صديقه الفرنسى برنار ميشيل ، وهى الرسالة التى نشرت فى باريس سنة ١٩٢٥ وصدرت بمقدمة مستفيضة عن حياة أستاذه ومذهبه ومؤلفاته ، وعن آرائه الدينية ودعوته الى الاصلاح ، وعن علاقته التاريخية بالمصلح الكبير جمال الدين الأفغانى .

الفيلسوف الكاءل:

لقد كان مصطفى عبد الرازق كما أطلق عليه تلاميذه ، وعلى رأسهم الدكتور عثمان أمين لقب « الفيلسوف الكامل » جديرا حقا بهذا اللقب •

واذا لم يكن قد دون مذهبا فلسفيا بالمفهوم الاصلاحى لكلمة «المذهب، ففي وسعنا أن نجد عناصر هذا المذهب في كتبه وكتاباته ، وفي أحاديثه وأحداث حياته ومذهبه في النهاية ومنذ البداية هو المذهب القائم على الفلسفة الاسلامية الانسانية ، التي تتمثل تعاليم الدين ٠٠ قرآنا وسنة ، وتتحلى بالمثل العليا انخالدت ٠٠ شل الحق والخير والجمال

**

الطفولة ٠٠ ذلك العالم العجيب

عالم العبث البكر ، والهرج البرى ، الفوضى الجميلة ، واللهو النبيل ، الطهارة الحلوة ، والمرح الأليف ، عالم المعنى بلا معنى ، والغائية بلا غاية ، والفكرة بلا فحدى ، والنشدى بلا انتشاء ، عالم اللندى والنضارة ، والطرب بلا موسيقى ، والغناء بلا ألحان ، عالم الشعر بلا أوزان، والألوان بلا ظلال ، والحياة بلا ضفاف ، والأمل كل الأمل ، في غد أضيق ما فيه يتسع لكل أشواق الانسان ،

هذا العالم العجيب الذي يحتوى على شيء من كل شيء ، وعلى مفتاح كل ماهو عظيم في الحياة الانسانية ، من منا لم يدرك يوما انه الحياة على الأصالة ،الحياة البسيطة الصريحة الواضحة ، التي لا تعرف لفا ولا دورانا؟ من منا لم يشعر يوما بأن لحظات الطفولة هي وحدها التي استطاعت ان تخلع على حياته كل ما تنطوى عليه من قيمة ومعنى ؟ من منا لم يعد بذاكرته الى الوراء ، لكي يستمتع بعذوبة تلك اللوحات الجميلة الضائعة في صحراء الروتين اليومي الفظيع ؟ من منا لم يسترجع تلك اللوحات وكأنها جنات من السحر والشعر ، ومن الحضرة والنضارة ، وسط ضجيع وكأنها جنات من السحر والشعر ، ومن الحضرة والنضارة ، وسط ضجيع لتريا أن الطفولة هي أبهج ما في الحياة ، ان لم تكن هي الحياة ؟ من منا لم يكن طفلا ، ولا يزال يطرب حتى الآن بأغاني المهد ، وهدهدة الحب ، وبسعر بالحنين نحو ذلك العيد الالهي الذي يسمونه عيد الطفولة ؟ .

أن يوم الطفولة العالمي نهو يوم وصال بين كل ما هو انساني وما هو آلهي ، ولم يكن من قبيل المصادفة أن صور خيال الرسامين والشعراء صور الملائكة على هيئة أطفال •

وفى شعرنا العربى الحديث كان من أهم ما فعله أمير الشعراء أحمد شوقى فى ثورته التجديدية للشعر، ومحاولته الخروج به من نطاق التقليد الى آفاق التجديد، أن اتجه الى عالم الطفل ، يغرس فى بساتينه بذور الشعر ، ويتعهدها بالرى والسقيا ، حتى تطرح وردا وعطرا غذاء لأطفال المصريين ، وحتى يشب الطفل المصرى وقد ارتشف بيت الشعر كما يتناول رضعة اللبن ، ويغنى القصيدة كما يتغنى بجمال الحياة •

والطريف أن أمير الشعراء كان يبدو خلال هذه المحاولة النبيلة ، وكأنه مجرد طفل يتميز بالذكاء والنجابة ، ويمتاز بالجد والاجتهاد ، بحيث يتقدم على أترابه من الصغار في روضة من رياض الأطفال .

وكان قد شعر بميله الجارف الى مخاطبة الطفل المصرى وهو فى باريس ، يحن الى خضرة أرضنا وزرقة سمائنا وسمرة نيلنا ، ويتمنى لو وفقه الله أن يجعل الأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدينة ، منظومات قريبة التناول يأخذون من خلالها الحكمة والأدب .

وعلى الرغم من انه كان على حد تعبيره يفنى فى ثالوث الشسعر الفرنسى ٠٠ فيكتور هوجو ، وموسسيه ، ولامرتين ، وكان يفنيه هذا الثالوث ،الا انه لا يذكر أن خاطره ارتاح مرة الى نقل شىء منه الى اللغة العربية ، الا اليسير الذى كان يصادف فى نفسه هوى ٠ مثلما فعل فى ترجمة قصيدة « البحيرة » الشهيرة ، للشاعر الفرنسى الشهير لامرتين ٠

ولكن أشعار هوجو وهوسيه ولامرتين سرعان ما توارت في مكان بعيد من وعيه وواعيته دون أن تطفو على سطح خياله ، أو تتراى له في عين البصيرة ، على العكس من حكايات لافونتين التي لم تبرح ذاكرته لا في باريس ولا في القاهرة ، والتي أخذت تلح عليه الحاحا حتى دفعته الى نظم مجموعة كبيرة من القصائد والمقطعات على غرارها أو فيما يشبه ذلك المنوال ١٠٠ اعنى الحكايات المنظومة على لسان الحيوان والطير ٠

والحكاية الخرافية أصلا ، هي مجموعة من الأخبار ، تتصل بتجارب الانسان الذي حرص على حفظها ونقلها بالرواية الشفوية عبر العصور والأجيال حتى أصبحت مصدرا من أهم مصادر التراث الشعبي .

والبطل في هذه الحكايات الحرافية هو عمسودها الفقرى وعمسودها الأساسي لانها لا تعتمد على الحديث قدر اعتمادها على البطل ، وهي تختار

من الأحداث ما يلقى الضوء على شخصيته ويؤثر فى حركته ويدفعه مع أو ضد اتجاه الريح ·

وقد نشأت هذه الحكايات تلقائية فطرية في أدب الشعب ، قبل أن يرتقى من الحالة الشعبية الى الحالة الفوالكلورية ، وتعد أسمى صورة للأدب بوجه عام ، ومن أهم ما يعنى بتحليله علماء الحضارة .

والحكاية على لسان الحيوان والطير هى كما يقول الدكتور غنيمي هلال : « حكاية ذات طابع خلقى وتعليمى فى قالبها الأدبى الخاص بها ، وهى تنحو منحى الرمز فى معناه اللغوى العام لا فى معناه الخاص » •

ويعتبر المصريون من أسبق الأمم الى هذه الحكايات ، اذ يرجم تاريخها عندهم الى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ، فى حكاية « السبع والفار » التى وجدت على أواراق البردى ، ويرى بعض المؤرخين أن اليونان أسبق الى هذه الحكاية فى صورتها الفنية فى حكايات « ايسوب » التى يرجع تاريخها الى القرن السادس قبل الميلاد · ويرى البعض الآخر أن الهند أسبق الى هذه الحكايات فى تناسخ « بوذا » فى الحيوانوالطير ، وهى ترجع الى قرون طويلة تبلغ سبعة قرون أو أكثر ·

وبالنظر الى هذه التواريخ ، نجد أن المصريين ترجع حكاياتهم الى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ، ولهذا لا نستبعد مع الدكتور غنيمى هلال ، أن تكون حكاياتهم قد أثرت فى هـــذا الجنس فى الأدبين الهنسدى واليونانى معا .

ولقد قطع شوقى فى ذلك شوطا بعيدا ، وانفق فيه وقتا غير قليل، وكان كلما فرغ من وضع اسطورتين أو ثلاث اجتمع بالأحداث المصريين وقرآ عليهم شيئا منها ، فكانوا يفهمونه لأول وهلة ، ويأنسون اليه ، ويضحكون فى أكثره .

وتفسير هذه الاستجابة لدى الأطفال المصريين ، أن شوقى لم يكن في حكاياته الصغيرة مترجما لأشعار لافونتين ، أو حتى مقلدا له ، وانما كان معايشا لخلجات الطفل المصرى كما لو كان هو نفسه طفلا كبيرا ، يبكى بدموعه ، ويعانى معاناته ، ويضحك بثغره ، ويفرح مثلما يفرح ح

لقد عاش الحيوان مع الانسان وشاركه رحلة الحياة ، وأحدث فهم الانسسان لبعض سلوك الحيوان تقاربا بينهما ، فراح الانسسان والحيوان يتقاربان ويتعاملان بأسلوب ينبع من هذه العلاقات الحميمة ، وتطورت هذه العلاقات ، حتى راح الانسان ينظر الى بعض الحيوان نظرة الحب والاكبار ، ونظرة الود والاعجاب ،

وحفل القرآن الكريم بقصص كثيرة للحيوان ، كغراب ولد آدم الذي بعثه الله ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ، وكطير ابراهيم التي ذبحها ومزقها على قمم الجبال واستدعاها فجاءته تسعى ، ومثل بقرة بنى اسرائيل التي أمر الله موسى بذبحها ليكشف جريمة القتل التي حدثت ، وذئب يوسف الذي أتهم ظلما بأكله ، وهدهد سليمان الذي أطلعه على نبأ يقيني عن مملكة سبأ ، والنملة التي أشفقت على اخواتها أن تحطمهن أرجل جيش سليمان ، وحمار عزيز الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه ، وحوت يوسف الذي ابتلع النبي في جوفه ثم نجا من هلاكه بالتسبيح ، وحش كلب أهل الكهف الذي نام معهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ،

وكان للاسلام أثره في ترقى الأذواق والرفق بالحيوان ، كما كان للحضارة أثرها الكبير في ذلك الاتجاه ، ولهذا وجدنا الانسان في مشاركة وجدانية مع الحيوان ، يرفق به عندما يتعبه السير ، ويناجيه بما يراوده من أماني وأحلام .

وكان لهذا كله أثر ضخم فى التراث والفكر والأدب واللغة ، دما تشهد به الأمثال والقصص والحكايات فى الجاهلية وصدر الاسلام ، وفى القرآن الكريم والحديث الشريف .

كذلك كان شوقى باعتباره رائد الكلاسيكية الأول ، كما قال عنه بحق عميد أدبنا العربى طه حسين ، أمينا على عمود الشعر العربى ، حريصا على ينبوعه العربى الأصيل ، ينقحه مما أصابه من عجمى دخيلة ، ويدود عنه ضد أى عدوان شعرى خارجى .

وهذا معناه أن اهتمامه بحكايات الشاعر الفرنسي لافونتين كان باعثا له على أحياء تقليد من تقاليد الشعر العربي العربي ، وتجديده بما يوافق الذوق الأدبي الحديث ، فقد سبق شاعر فرنسا الكبير في هذا اللون من ألوان الشعر أدباء العرب ألقدامي ، في الصادح والباغم شعرا ، وفي كليلة ودمنة نشرا ، وفيما نقله محمد عثمان جلال من قصص مماثلة الى الزجل العامي .

Ž

ومن قبله سهل بن هارون فى كتابه « ثعلة وعفراء » وعلى بن داود صاحب كتاب « النمر والثعلب » وأبو العلاء المعرى فى كتبه «خطب الحيل» و « أدب العصفورين » ورسالة « الصاهل والشاجع » •

والمقيقة أن شوقى كما قال عن نفسه ، كان يلوى فى الشعر على كل مطلب ، ويذهب من فضائه الواسع فى كل مذهب ، وكان عاشقا للطفولة ، أى عاشق ، يحسها فى الانسان ، ويستشعرها فى الحيوان ، يدركها فى النبات ، ويعيها فى الطبيعة ، ويراها مرآة عاكسة لهد الطبيعة .

وكان يشعر بمحاولته التجديدية في هذا الغرض من أغراض الشعر ، وبأنه أول شاعر عربي يفرد ديوانا للأطفال ، وهو يذكر بهذه المناسبة معاصره الشاعر الكبير خليل مطران ، بقوله : « وهنا لا يسعني الا الثناء على صديقي خليل مطران صاحب المنن على الأدب ، المؤلف بين أسلوب الافرنج في نظم الشعر وبين نهج العرب ، والمأمول أن نتعاون على ايجاد شعر للأطفال ، وأن يساعدنا سائر الأدباء والشعراء على ادراك هذه الأمنية » .

وكان يتنمى لو غنى شاعر النيل حافظ ابراهيم لأبناء الوادى مثلما غنى ، وحكى لهم مثل هذه الحكايات ·

وهذه الحكايات التى نظمها شوقى على أسلوب لافونتين ، والمحكية على لسان الحيوان والطير ، تبلغ الخمسين حكاية وتحتل الجزء الرابع من « الشوقيات » وان كانت تمثل ديوانا قائما بذاته ، يصم أن نسميه كما سماه بحق أحد النقاد « الشوقيات الصغيرة »

ففى هذه الشوقيات أطلق شوقى العنان لخياله الشعرى يعبر عما يختزنه فى وعيه الباطن من آراء فى الكون والحياة ، فى الدنيا والناس ، فى الفقر والغنى ، فى السعادة والشقاء ، فى الجاه والسلطان ، فى الحكام والمحكومين ، فى طبائع الاستبداد ، وفى ظاهرة التفاوت بين خلق الله .

وهذا ما جعل العقاد يفضل كتابا عن طبائع الحيوان على كتاب في دراسة النفس الانسانية ، لأننا لا نكاد نجد خداعا ولا مغالطة في طبائع الحيوان الأبكم عن طريق الكلام أو غير الكلام ، وهذا ما عبر عنه بقوله : « اذا وجدت بين يدى كتابا عن النفسية الانسانية وكتابا عن طبائع الحيوان ، فقليلا ما يساورني التردد في البدء بالكتاب الذي يعنى شيئا عن طبائع الحيوان » •

وهذا معناه أن الحكايات الحرافية تشكل عالما يوازى عالم البشر ، ويبدو هذا العالم أليفا وحبيبا ، حيث ترتبط أحداثه بالبطل الذى تدور حوله الحكاية .

وقد اتخذت هذه الآراء شكل الحكايات والأساطير ، والخرافات والنوادر ، والأغانى ألطفولية ، والأناشيد المدرسية ، من خلال الأوزان القصيرة والموسيقى الخفيفة والألفاظ والمفردات القريبة من قاموس الأطفال .

أن طفوليات شوقى ، أو ديوانه فى شعر الأطفال ، بانوراما كاملة ، لعالم بأسره ، فيها الحكمة والموعظة ، فيها الفصاحة والبيان ، فيها النغمة والموسيقى ، فيها العذوبة والجمال ، وقد أتى شوقى فيها على عالم الحيوان

والطير ، ذلك العالم الأعجم الذي لا ينطق ولا يبين ، فانطقه هو بأفصح آيات البيان ، تأكيدا لقوله :

« الشاعر من وقف بين الثريا والثرى ، يقلب احدى عينيه في الذر ويجيل أخرى في الذرى ، يأسر الطير ويطلقه ، ويكلم الجماد وينطقه ، ويقف على النبات وقفة الطل ، ويمر بالعراء مرور الويل ، فهنالك ينفسح له مجال التخيل ، ويتسع له مكان القول » • •

وليس أدل على هذا كله من هذه الحكاية الطفولية ، التي سماها شوقى « السفينة والحيوانات » وكأنما يعيد فيها بناء العالم :

> لم أتم نوح السفينة وحركتها القدرة المعينة جری بها مالا جری ببال فما تعالى الموج كالجبال حتى مشى الليث مع الحمار وأخذ القط بأيدى الفار واستمع الفيل الى الخنزير مؤتنسا بصوته النكير وجلس الهر بجنب الكلب وقبل الخروف ناب الذئب وعطف الباز على الغزال واجتمع النمل على الأكال وفلت الفرخة صوف الثعلب وتيم أبن عرس حب الأرنب فذهبت سوابق الأحقاد وظهر الأحباب في الأعادي حتى اذا حطوا بسفح الجودى وأيقنوا بعودة الوجود عادوا لى ما تقتضيه الشيمة ورجعوا اللحالة القديمة • فقس على ذالك أحوال البشر

أن شمل المحذور أو عم الخطر بينما ترى العالم في جهاد اذ كلهم على الزمان العادى

لقد تنبه شوقى الى رسالته فى التوجيه والتوعية ، وفى ايقاظ المنفوس واستنهاض الضمائر ، فاتخذ من السفينة وما حدث فيها اطارا للتغيير ، يضع فيه فكرته وهدفه ، وما يقصد اليه من مرام وغايات ، فجعل السفينة رمزا للدولة ، ونوحا رمزا للحاكم ، ومعاشر البشر والحيوانات والطيور والهوام والزواحف وغيرها ، رموزا الى الشعب بجميع طوائفه وفئاته ، وأحزابه وتجمعاته ، ثم بدأ عملية تطهير وتغيير واسعة وشاملة ، عن طريق تشخيص الشخوص باشكال حيوانية فى صور أخلاقية دنيا ، تدعو الى السخرية والتنفير .

وتدور فكرة هذه الحكاية حول نبى الله نوح عليه السلام ، أبو البشر الثانى ، عندما ركب السفينة ، وأركب معه الناس والدواب والهوام والحيوان ، فى تصفية للبشرية ، وكيف نسيت الناس والحيوان طباعها فى مواجهة ما يلاقونه من هول عظيم ، لكى ترسو السفينة على بر الأمان والسلام .

أو هذه الحكاية التي سماها « اليمامة والصياد ، وفيها يقيم نوعا من أنواع الصراع ، بين الحيلة والبراءة ، حيث بساطة الطير وذكاء الانسان :

يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشها مستترة فأقبل الصياد ذات يوم وحام حول الروض أي حوم فلم يجد للطير فيه ظلا وهم بالرحيل حين مل فبرزت من عشها الحمقاء والحمق داء ماله دواء تقول جهلا بالذي سيحدث « يا أيها الانسان عم تبحث ؟ » فالتفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت

فسقطت من عشها الكن ووقعت فى قبضة السكين تقول قول محقق

« ملكت نفسى لو ملكت منطقى »

ولقد نجح شوقی فی تسخیر الحکایة کلها بتفاصیلها ووقائعها من أجل المغزی الحلقی فهو الذی یدعو فیه الی التطهیر من داء الحمق ، الذی شهدناه فی الیمامة ، فلولا حمق الیمامة لما حدث ، أما المغزی الوطنی ، فربما یکون قد رمز فیه بالیمامة الی الزعیم أحمد عرابی ، الذی جر علی مصر الاحتلال کماجرت الیمامة علی نفسها الهلاك .

أما الصياد بما اشتهر به من الغدر والتربص وانتهاز الفرص ، ومعه سلاحه وشباكه ، وكلابه وحباله ، فهو مما يتفق وطبائع الاحتلال البريطاني وجرائمه المشهورة .

أو هذه الحكاية التى أجرى فيها على لسان القبرة الحكمة والموعظة ، كما صور فيها قلب الأمومة الرحيم ، وهي بمقدار ما تصدق على عالم الطير تصدق على عالم الحيوان ، وبمقدار ما تصدق على كلا العالمين . . تصدق على العالم الثالث . . عالم الانسان : انها حكاية «القبرة وابنتها» :

å

رأيت فى بعض الرياض قبره تطير ابنها بأعلى الشجرة وهى تقول يا جمال العش لا تعتمد على الجناح الهش وقف على عود بجنب عودى فانتقلت من فنن الى فنن وجعلت لكل نقلة زمن كى يستريح الفرخ فى الأثناء فلا يمل ثقل الهواء

لكنه قد خالف الاشارة لما أراد يظهر الشطارة وطار في الفضاء حتى أرتفعا فخانه جناحه فوقعا فانكسرت في الحال ركبتاه ولم ينل من العلا مناه ولو تأنى نال ما تمنى وعاش طول عمره مهنا لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته

والمغزى الخلقى للحكاية واضح ، وهو تعويد الحدث على أن يسمع النصيحة ، وأن ينفذها ، وأن يحترس ويحذر ، وألا يغتر أو يكابر خاصة اذا كانت أمه أو من هو أكبر منه قد حذره من الوقوع فى هوة الغرور والمكابرة ، والا كان مصيره مثل مصير ابن القبرة الذى قاده اندفاعه وتهوره وعدم احتراسه وقلة حذره ، الى أن يهوى على الأرض مكسورا .

وقد نحار كثيرا وطويلا ، ونحن نجول في ديوان الأطفال ، لكي تستشهد بقصيدة أو بأخرى ، فلكل قصيدة طعم ومذاق ، ولا تخلو قصيدة من عبق ورحيق ولكن قصيدة « الأسد والذئب » هي بلا جدال من أجمل وأحلي قصائد هذا الديوان ، انها قصة شعرية قصيرة :

يقال أن الليث في ذي الشدة رأى من الذئب صفا المودة فقال : يا من صان لى محلى في حالتي ولايتي وعزل ان عدت للأرض باذن الله وعاد لى فيها قديم الجاه أعطيك عجلين وألف شاه ثم تكون والى ألولاه وصاحب اللواء في الذئاب

وقاهر الرعاة والكلاب حتى اذا ما تمت الكرامة ووطئ الأرض بالسلامة سعى الليه الذئب بعد شهر وهو مطاع النهى ماضى الأمر فقال : يا من لا تداس أرضه قد نلت ما نلت من التكريم وذا أوان الوعد الكريم ! قال : تجرأت وساء زعمكما فمن تكون يافتى وما اسمكما ؟ أجابة : ان كان ظنى صادقا فأنى والى الولاة سابقا

ولقد سخر شوقی كل عناصر الحكاية للوصول الى المغزى الخلقی والوطنی ، فاللئيم خبيث الطبع لا يوثق به ، وكذلك من كان من غير جنسك لا تثق به ، وليس أدل على ذلك من أن الوقوع في حبائل القصر والانجليز ، والوثوق بهم أو بكلامهم ، بوعودهم أو اغراءاتهم ، انما هي فخاخ ومصائد لمصالحهم وليس من ورائهم منفعة شخصية أو وطنية .

أجل ٠٠ أن شعر الأطفال فيه فلسفة وفيه عمق ، والكنه ليس ذلك العمق ولا تلك الفلسفة التي تقدم الى المثقفين الكبار ، أو الى كبار المثقفين، ولكن شوقى ، كما يقول الدكتور سعد ظلام في كتابه « الحكاية على لسان الحيوان في شعر شوقى » جعل هذه الحكايات للأحداث ، وأوجد فيها فلسفة رشيدة ، وعمقا يجمع بين متعة اللهو ، وجدية المغزى فالمتعة لهو والمغزى جاد ، وهذا هو ترشيد الفلسفة وذلك هو ترسيخ العمق .

:

وهكذا يمضى ديوان الأطفال ، فى شعر شسوقى ، تمجيدا لمعنى الطفولة ، وتأكيدا لبراءة كل ما هو طفولى فى الحياة ، بل فى الكون بأسره ، وكأنما الشاعر يعبر عن أنبل ما فيه ١٠ الطفل الكبير ، وهذا ماعبر عنه عملاق أدبنا العربى عباس محمود العقاد بقوله : « وهنا يبرز ملامح من ملامح شوقى ما لم يبرز من جميع دواوينه ورواياته ، فيراه

بما جبل عليه من حب الحيلة والعمل الخفى والاستراحة الى مقالب النكاية التي تنطوى في الدعابة ، ويرى كيف يدور وعيه الباطن ، ويدور ليتحدث عن حيلة الحاوى ، واختلاس المستعمر ، وابتلاع أمواه البحار ، وسرقة الكرم والزهر من الفردوس ، ومكان البراغيث في حفائر الاستنان » •

لقد بلغ شوقى بهذا الشعر القصصى ، ما تيسر له من كمال في الأدب العربى وعرف كيف يجارى لافونتين ، فعرض الصور عرضا حيا ، والتزم المقابلة الكاملة في التصوير بين الحيوان بوصفه رمزا ، وبين الناس موضوعات هذه الرموز ، وقصد من وراء ذلك كله الى معان خلقية ووطنية متصلة بأحداث عصره .

ولقد ذهب المازني في الثناء على شعر الأطفال عند شــوقي مذهبا بعيدا ، وراه فتحا جديدا في ديوان الشعر العربي الحديث •

حقا كان شوقى أميرا للشعراء فى شعر الكبار ، وأبا للأطفال فى شعر الصغار بل كان روضة من رياض الأطفال ، يجدون فيها الم والسلوى ، ويرددون فيها الأغنية والنشيد ، ويحكون القصية والأسطورة ، ويتعلمون الحكمة والأمثال .

وحقيقة كان الأب الذى يمن على الطفل بأمواله ، يحن اليه بأشعاره ، ويصرخ من أعمق أعماقه ، حتى تشق صرخته صدر المجتمع :

یاسادة واسوا الفقیر طوقتمونا بالمنن وکل من ربی الصغیر مستوجب شکر الوطن •

ذلك هو شعر الطفولة عند أمير الشعراء أحمد شوقى ٠٠ الطفل أبو الأطفال ٠

į مهرجان لبیرم التونسی ! ولمـــاذا ؟

ان المهرجان الذي أقامه لنفسه على أرض الوادي كله ، وفي الوطن العربي بأسره ، لخير له من كل مهرجان إ

ليس بيرم التوسى بحاجة الى مهرجان وله قصائده وأشعاره ، بالاضافة الى تمثيلياته وأوبريتاته ، وماذا يمكن أن يخلد المهرجان منه ، وماذا تستطيع الكلمات أن تضيف الى ما أضافه هو ؟

ان الكلمات كلها ٠٠ والكتاب الذين يدبيجون هذه الكلمات ، يضيعون وقتهم سدى ، فالعبقرية هى العبقرية من غير حاجة الى اعتراف ، ولو اجتمعت الكلمات كلها أفتراها تضيف أو تنتقص شيئا من قيمة ذلك الرجل ؟

أى مهرجان أبقى لك من ذلك المهرجان ٠٠ ديوان بيرم التونسى !
لا ١٠ لن يعادل أى مهرجان ١٠ مهما اتسع فى المكان ١٠ ومهما امته
فى الزمان تلك الروح ١٠ روح العبقرية الدفين ١٠ روح الالهام يتجلى على لسان انسان من بنى البشر !

اننا لا ينبغى أن نهتم اذ نذكر بيرم التونسى أو نحتفل بذكراه ، والتحقيل بذكراه ، والتحقيل ب أم رفع له نصب تذكارى ، أم أعد له مهرجان أدبى ٠٠ ذلك لأننا اذ نذكر بيرم التونسى ننسى كل ما في الدنيا من شعر وفن عبر ما خلف بيرم التونسى !

شعر يزداد سموا كلما ازددنا فيه امعانا ، وفن يزداد عمقا كلما توغلنا فيه الى الأعماق ٠٠ ذلك لأننا نلتقى فى شعره وفنه بعالم كامل من الناس والأشياء والأحداث ٠

هذا وبيرم التونسى لم يكن زعيما ولا كان ثريا ولا كان مرهوب المجانب ، بل كان ككل نابغة وكل عبقرى داعية تؤذيه دعوته حتى لتحرقه، ومن هذا الأذى ومن ذلك الاحتراق ، تتعطر اللحياة بأريج تلك الدعوة ، وتزداد بهذا الأريج شعورا كلما ازداد عطر الاحتراق والأذى ذيوعا وانتشارا!

نعم ٠٠ لم يكن بيرم التونسى زعيما ولا ثريا ولا مرهوب الجانب ، بل كان شاعرا وزجالا وكاتب فوازير ومؤلف أوبريتات ٠٠ كان عمله فى الحياة أن يبعث السرور والنشوة فى نفس الجمهور ، ثم لا يناله فى أكثر الأحيان من السلطة الحاكمة غير السخط والازدراء ، غير التشرد والنفى ، غير الفقر والقهر ، غير الجوع والدموع ٠ ولكن المزمن الدوار ، الذى يصهر تراث الماضى فيستخلص جوهره ، لم يجد فى بيرم التونسى الا جوهرا يشع فى المستقبل الى عصور وعصور ، فلا تزداد الا تطلعا اليه ، واعجابا به ٠

هذا الزمن هو الذي وجد في تركة بيرم التونسي ٠٠ فنا وشعرا ، فأقام له من المجد ما عبر عنه عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد بقوله : « أن الزمان ضنين بأمثال هذه العبقرية ٠٠ لا ينفق منها بغير حساب » ٠

تاريخ من الجوع والدموع

واذا لم يكن بيرم التونسى زعيما ولا ثريا ولا مرهوب الجانب ، فليس فى تاريخ حياته ما يستلفت النظر الا أن يكون طبعه الشائر على القهر والظلم والاستغلال ، وروحه التواقة الى كل معانى الحق والخير والجمال .

è

ومع ذلك فقد كانت حياته مرتبطة بأعماله أشد ما يكون الارتباط ، بل ان ما صادفه في تلك الحياة من مهازل ومآسى ، يكاد يكون هو المسئول. عن كل ما كتب حتى اننا لا ندرى ان كانت حياته هي مرآة شعره ، أم كان. شعره هو مرآة تلك الحياة !

كان ذلك فى صبيحة اليوم الرابع من مارس سنة ١٨٩٣ فى حارة السيالة احدى حوارى الاسكندرية ، عندما أطلق الوليد الجديد أولى. صرخاته فى وجه الحياة • وكانت الدار لاسرة تونسية ، وقد عميدها

الأول من تونس انى الاسكندرية فى النصف الآخر من القرن الماضى ، ولما كانت صناعته هى نسج الحرير ، فقد أقام لنفسه منسجا صغيرا فى سوق المغاربة ظل يعمل فيه حتى انتقل الى رحمة الله .

وخلفه ولده الحاج محمد مصطفى فى مهنته هذه ، الى أن رزق بوليده « محمود » الذى كان مقدرا له أن يخلفه فى تلك الصناعة ، ولكن وفاة الوالد نفسه ، ولما يبلغ الولد الرابعة عشرة من عمره ، غيرت من اتجاه هذه الحياة ٠٠ وكان كل ما حصله من مدرسة الرشاد الابتدائية بحى السيالة ، خفظه لأجزاء من القرآن الكريم ، وتعرفه على شذرات من التراث العربى ، وهاتان هما الدعامتان اللتان اعتمد عليهما بيرم التونسى فى ولوجه عالم القراءة والكتابة !

أما دروس الحياة ، فقد تعلمها من المعلم الشريدى « زوج أمه بعد وفاة والده » وكان نجارا يقوم بصنع هوادج الجمال ، وينتمى هو الآخر الى أصل مغربى ، ولقد حاول أن يلحقه بعدة أعمال ، ولكنه الم يمكث فى احداها طويلا ، ومع ذلك فقد كان « المعلم الشريدى » هذا أحد الأساتذة الذين تركوا أثرهم فى تكوين الشاعر ، وفى تلقينه أولى الدروس العملية فى الحياة •

« هذا الرجل القننى درس الحياة الأول ٠٠ ولذلك فأنا اذا انسد أمامي باب نفذت من الكوة ٠٠ واذا استعصى على الاثنان ، انزلقت من تحت عقب الباب » ٠

وهذا ما حدث له بالفعل بعد أن ماتت أمه ، وانقطعت صلته بذلك الرجل ، وكان في السابعة عشرة من عمره ، فافتتح محلا للبقالة في حي السيالة ، بالمال الذي ورثه عن والدته ، ومن وراء منصدة البيع ، كان يعكف على قراءة أوراق الكتب من بيضاء وصفراء ، كما كان ينصت الى أحاديث أبناء الشعب ، وقفشات فتوات بحرى وتعليقاتهم الصريحة على ما يسمعون من أحاديث الجيران والجارات .

وأفلس دكان البقالة ، فلجأ بيرم الى بقية الميراث ، ليشترى بيتا صغيرا بذات الحى ، ويفتح دكانا آخر لتجارة السمن ، بالصفائح ، ويجد مزيدا من الوقت للقراءة والاطلاع ، والاستماع الى أحاديث المشايخ الصغار من طلاب معهد الاسكندرية الدينى الذى كان يقع بالقرب من ذلك الحى •

ومن هؤلاء الطلاب عرف أسماء لامعة فى الأدب العربى القديم ٠٠ عرف أسماء أبى الفرج الأصفهانى وكتابه « الأغانى » والثعالبى وكتابه « يتيمة الدهر » وابن عبد ربه وكتابه « العقد الفريد » وبديع الزمان الهمذاني وناصيف اليازجي والحريري وما خلفوه من مقامات · وغير هؤلاء من أعلام البيان الأدبي وفحول اللغة العربية ·

ويروى أنه في تلك الأثناء قرأ « رسالة الغفران » لأبي العلاء المعرى في مسجد الشماعر « البوصيري » الكبير الذي يطل على شاطئ البحر بالاسكندرية ·

ولقد الخص بيرم التونسى تلك الفترة من حياته بقوله: « بدأت حياتى فى مدرسة الرشاد الابتدائية بالاسكندرية ، وفى سنوات الشباب غرقت فى بحر الأساطير الشعبية ، وقرأت ألف ليلة وليلة وقرأت التراث كله ٠٠ وروح الهجاء التى اتسمت بها أزجالى سرت لى من أشعار ابن الرومى وأزجال دحمد توفيق صاحب جريدة « حمارة منيتى » التى كانت تصدر عام ١٩١٢ وكان الخديو عباس يؤجر صاحبها « ليشتم » الشيخ محمد عبسده » .

حياة من النفي والاغتراب

وتراءى للشاعر أن ينتقل من عالم القراءة الى عالم الكتابة ، وأن يصدر دجلة ينفق عليها من بيع المنزل الذى كان يملكه ، وصدر العدد الأول من دجلة « المسلة » فى ٤ مايو عام ١٩١٩ ، مواكبا لفترة المد الحضارى التى عاشتها مصر فى سنوات الثورة ، ومعبرا عن مرحلة المخاض السياسى والاجتماعى والثقافى التى شهدتها البلاد فيما بعد الثورة .

وفى العدد الثالث عشر من المسلة نشر بيرم التونسى رجله المشهور الذى عرض فيه بالسلطان فؤاد وزواجه من الملكة نازلى وأسلوبه فى المحكم والحياة ، فصدر الأمر باغلاق المجلة ، ولكنه راح يكتب أوبريت «شهر زاد » ويصدر مجلة جديدة سماها « الخازوق » هاجم فيها محافظ المقاهرة فى مقال بعنوان « لعنة الله على المحافظ » ونشر زجلا جديدا معرض فيه لمولد الملك فاروق آخر ملوك مصر ، فصدر الأمر بنفيه خارج مصر فى ٢٥ أغسطس عام ١٩٢٠ وكان قد بلغ من العمر ٢٧ عاما ،

ì

ومن سنة ١٩٢٠ حتى سنة ١٩٣٨ عاش بيرم التونسي سنوات النفي والاغتراب ، حيث تنقل من تونس الى ليون الى باريس الى دمشق الى بيروت الى السنغال ، وفي كل هذه البلاد عاني جراح الألم ، وذاق مرارة العذاب ، وزاول كل مهنة لكى يحصل على القوت الضروري .

وفى سنة ١٩٣٨ تصدر السلطات الفرنسية أمرا مفاجئا باعادة بيرم من سوريا ولبنان الى فرنسا مرة أخرى ، ويركب السفينة المتجهة الى مرسيليا ، لكنه عند وصوله الى ميناء بور سعيد ، يقرر الهروب الى أرض الوطن .

ويحكى بيرم التونسى ذكرى ذلك اليوم ، قبل أن يموت بسنوات ، والدموع تترقرق في عينيه : « عندما وقفت الباخرة في ميناء بور سعيد ، لمحت أحد البمبوطية فقلت له : الواحد يقدر يتفسح ؟ وفهم قصدى بسرعة ، وقال « امشى ورايا » وقبلت تراب بور سعيد عندما دست عليه ، وأعطيت البمبوطى سبعة ريالات مكافأة على أدائه هذه الحدمة ، ثم جريت الى المحطة ، وركبت القطار ووصلت القاهرة بعد ٢٠ عاما في المنفى! » ،

وبعد مفاوضات شاقة توسط فيها « محمد محمود باشا » رئيس الوزراء ، ومحمود فهمى النقراشي وزير الداخلية وأحمد حسنين باشا كبير رجال السراي ، وكانوا جميعا من المعجبين بفن بيرم التونسي وأدبه ، سمح له بالبقاء على أرض الوطن ، وكان أن بدأ يستأنف حياته الفنية من حديد .

وكتب بيرم حوالى ألف قصيدة بالعامية ، ونصف ألف قصيدة بالفصحى ، ونصف ألف أغنية عاطفية ووطنية ، وعشرة أوبريتات مسرحية، بالاضافة الى اشتهاره بذلك الفن الطريف من فنون القول ، الذى عرف بفن كتابة « الفوازير » *

وفى غمار كل هذه الكتابات ، نسى بيرم التونسى أن يحيا حياته ، أو بالأحرى لم يحيا حياته كما يفعل سائر الناس ، ولكنه كتبها ٠٠ أحالها الى مداد ٠٠ الى حبر وورق ٠٠ وراح يريق دمه يوما بعد يوم قطرات على حروف المطبعة ، فالسعداء كما يقول لويجى بيراندللو « لا يجدون وقتا للكتابة » !

تفصيح العامية!

كان مقدرا لبيرم التونسى أن يكتب شعره بالفصحى ، وأن يكون فى عداد كبار شعراء الشعر الفصيح ، وما كتبه من شعر فصيح لم يعرف كله ، وكل ما عرف منه هو جانب الشعر الفكاهى ، الذى استخدمه فى التعبير عن مشاكل المجتمع وليس أدل على ذلك من قصيدته الأولى التي نشرها وهو لا يزال فى الرابعة والعشرين من عمره ، بعنوان « المجلس البلدى » الذى كان قاسيا فى معاملة الجمهور السكندرى يفرض عليه القيود المكبلة ، والغرامات الباهظة ، ويحجز على بيته القديم ، الذى ورثه وكان يعيش مع زوجته على ايراده :

ثقافة - 29

قد أوقع القلب في الأشبجان والكمد

هوى حبيب يسمى المجلس البلدي

ما شرد النوم من جفنى القريح سوى

طيف خيال : خيال المجلس البلدي

اذا الرغيف أتى فالنصف آكله

والنصف أجعله للمجلس البلدي

أقول حتى لو أنى في الطريق أرى

قرشين : ذا لى وذا للمجلس البلدى

كأن أمى بل الله تربتها

أوصت وقالت: أخوك المجلس البلدي

وتمضى القصيدة على هذا النحو ، وبيرم يلتزم فيها بعبارة « المجلس البلدى » يختتم بها كل بيت ، مما جعل كل بيت فيها كما يقول الشاعر عبد العليم القبائي مبنيا في مبناه على القافية مرتبطا بها ، وليس مبنيا على وضعه من سائر القصيدة ، وبذلك أصبح معنى كل بيت مستقلا بذاته .

وقد عنى أن يكون كل بيت عبارة عن « قفشة ذهنية » أو « نكتة ساخرة » أو « صورة فكاهية » وفى ذلك كان بيرم التونسى فى ذروة الاجادة •

ولكن بيرم يترك هذا كله ويتجه الى العامية ، فاذا تساءلنا ٠٠ ولماذا ؟ كانت اجابته على الوجه الآتى : « استوعبت دراسة الأدب العربى من أمهات مصادره ، وشربته من أصفى ينابيعه ، درست البلاغة وعلوم اللغة وفقهها ، وكنت أظن أننى سأجتر هذه الثقافات العربية الصميمة فى صقل استعدادى وموهبتى الشعرية ٠٠٠ الا أننى شهدت فى مطلع حياتى صرعى الشعر وأشلاء الشعراء تحت أقدام المشعوذين ، وشذاذ الآفاق والمتبحرين فى سوق الأدب الفارغ ، والكلام الساقط ، واللغة الدارجة على أرض خبيثة ،

«ثم تعاقبت المحن الثقال على الليالى الطوال ، فأخذت المجاعة بخناقى وخناق الأطفال ، وتلقيت وحشة الاغتراب ، ونكد المرض ، وفقدان الأوطان والاخوان ، وضراوة المجاعة في بيت لا يؤنس بقايا الآدميين فيه الا الأنين والدموع والأنفاس اللاهثة ، فلم أر أن أضيف الى هذه المحن القاصمة محنة الشعر ، فتركت ثقافتي واستعدادي وموهبتي الشاعرة ، أمانة

فى ذمة الأيام الى الزجل · · أنظم به المسرحية والموال والأغنية . وكم استأجرنى كل دعى ومتسلق · · لقاء منحى القليل من الاثابة والمكافأة التي أجابه بها شظف العيش ، وخشونة الحياة » ·

ترى أى معاناة تلك التى تكمن وراء هذه الكلمات ، والنى تكشف فى وضوح مدى الحاجة التى دفعت بيرم التونسى لأن يترك ثقافته واستعداده وموهبته الشاعرة ، أمانة فى ذمة الأيام ٠٠٠ الى الزجل يكتب به الاغنية والمسرحية والموال ، فيصعد على أكتافه كل دعى ومتسلق على حد تعبيره ،

أى فصحى ٠٠ وأى عامية ؟

الواقع أن بيرم التونسى اتجه ذلك الاتجاه ، حتى يستطيع أن يأمن ضراوة الجوع فى مجتمع اتجهت فئات كثيرة منه الى الملاهى العامة يتلمسون فيها الترفيه والرفاهية ، لقاء ما عانوه من قسوة وحرمان خلال الحرب العالمية الأولى ، دون أن يمنع ذلك من وجود تيار وطنى يتمثل فى مشاهد بعض الروايات والاستعراضات التي كانت تعرض فى ملاهى تلك الفترة ، ودون أن يتعارض أيضا مع وجود التيار الوطنى الذى ساد المجتمع المصرى فى ثورة ١٩٩٩ ، وفى أعقاب تلك الثورة ،

هذا الاتجاه الى الزجل أو الى شعر العامية هو الذى ساعد بيرم التونسى على أن يقترب أكثر وأعمق من وجدان الجماهير ، يأخذ منها ويعطيها ، يستلهمها ويعبر عنها ، يصدر عنها بالحب ولا يصد عنها بالتعالى ، حتى مارت كلماته أناشيد يتغنى بها الناس فى كل بقعة من بقاع وادى النيل!

وبينما كان بيرم التونسى خبيراً بشعر العرب ، وبما يصنعه رواة الشعر العربى ، فقد أراد لشعره أن يكون قريبا من المفهوم الشعبى ، معبرا عما يعتمل فى وجدان الجماهير ٠٠ فجاء زجله شعرا بالعامية ٠٠ سواء فى أغراضه ومعانيه ، أو فى صوره وأخيلته ، أو حتى فى كلماته الخاضعة لقواعد اللغة ٠٠٠

ولم يكن يرى أى تناقض بين حبه للفصحى وبين استعماله للعامية ، بل على العكس من ذلك ، كان يرى أن أزجاله يمكن أن تعقد صلة أوثق بين العامية والفصحى .

ولكن أي فصحى ؟

انها ليست تلك الألفاظ المهجورة التي تزخر بها الكتب الصفراء، أو العبارات الخامدة التي لا تتطور بتطور العصور، ولكنها اللغة الشبيهة

بالكائن الحى الذى يتغذى على الثقافة الحديثة ، ويرتوى بمياه الحياة العصرية ، وينمو نموا متصلا مع انتشار التعليم · وبذلك تجرى على ألسنة الناس ، ويتخاطب بمفرداتها الجميع ·

وأى عامية ؟

انها اليست اللغة السوقية التي يتعامل بها الأسافل من الناس ، والتي تنمو في الأرض المهملة كما تنمو النباتات الطهيلية ، ولكنها عامية الالفاظ المشرقة ، والعبارات الفصيحة ، والمعاني البسيطة الموحية ، التي تشيع الحيوية في اللغة الفصحي ذاتها ، فتجعلها في متناول الجميع • وهذا ما عبر عنه بيرم التونسي بقوله : « اننا لا ننزل الى العامة تجاريهم في السفاسف ، بل نرفعهم الى أبراجنا العاجية » •

وهناك فرق كبير بين الترفع على الجماهير ، وبين الارتفاع بذوق الجماهير ، فعند بيرم التونسى أن حكاية الترفع هذه تخفى تحتها حقيقة واضحة ، هي « العجز عن الكتابة بالعامية » فليس من الأمور الهينة تحويل لغة العامة الى مستوى لغة الأدب الرفيع .

وهذا هو ما جعل عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين ، يذهب الى أن أزجال بيرم التونسى كانت فصيحة ، والقصاحة هنا بمعنى وضوح اللفظة واشراق العبارة ، أو كما قال : « انتي كنت _ ولا أزال _ من أشد الحاملين على اللغة العامية دفاعا عن اللغة القصحى ، ولكن أزجال بيرم كانت تجذبنى اليها ، وتغتصب اعجابى اغتصابا ، بما امتازت به من فصاحة وبلاغة في ألفاظها ومعانيها » ·

وهذا أيضا هو ما جعل عملاق الأدب العربي ٠٠ عباس محمود العقاد ، يرى أن الطريقة التي كان يكتب بها بيرم التونسي أو بصورة أوضح اللهجة العامية التي اتخذها أداته في الكتابة ، لا تتناقض أبدا مع العروبة أو الثقافة العربية لأنه لم يكن يكتب العامية ليعبر عما هو اقليمي محدود ، بل ليعبر عن الروح العربية بلهجة شائعة من اللهجات التي يتكلمها العرب في حياتهم اليومية ٠٠٠ فقد كانت آية من آيات بيرم ، أنه كان يعلم السريرة الناطقة بالعربية في بواطنها الخفية قبل أن يحكيها بلهجاتها الكثيرة على الألسنة أو على الأقلام ٠

وكان يلقى الحوار الذى تشترك فيه مجموعة من أبناء البادية والحاضرة ، أو من أهالى المدن والريف ، فاذا كل منهم يتحدث بلهجته الموروثة ويتغنى بنغماته التى توافق تلك اللهجة ، وينتقل من سؤال الى جواب ، ومن تعبير الى تعليق ، ومن جد الى فكاهة ، كأنه جماعة من

الناس ، تتعدد أصواتهم كما تتعدد أساليبهم في الكلام ، وفي أنماط الحديث والغناء ·

ولم يكن ذلك كله كما يقول العقاد ٠٠ من قبيل المحاكاة أو الاعادة الآلية التي يستطيعها الكثيرون ، وانها كان خلقا للشخصية المتكلمة ، وللعواطف والأحاسيس التي تكمن وراء الكلمات !

وليس أدل على ذلك من أن بيرم التونسى وهو في نحو الخامسة والعشرين ، كان يمزج في حديثه بين اللهجة الاسكندرانية واللهجة التونسية ، واللهجة المغربية ، وبعد أن قارب الثلاثين ، كان قادرا على ابداع الحوار بكل لهجة ينطق بها اللسان العربي من ساحل الأطلسي الى شط العرب!

ولم يكن ولعه باللهجات الدارجة كلا يقول العقاد عن قصور منه في التعبير باللغة الفصحي شعرا ونثرا حين يشاء ، فان منظوماته العربية طبقة من الشعر تسلكه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره !

الشاعر فوق المسرح

هكذا اجتمعت لدى بيرم التونسي عناصر البناء المسرحي ، أو بالأحرى عناصر المسرح الغنائي الذي اتخذ على يديه قالب الأوبريت :

۱ ـ المصادر المتنوعة التي استمد منها موضوعاته المسرحية ٠٠ التراث الاسلامي كما في أوبريت « يوم القيامة » والمأثور الشعبي كما في أوبريت « ليلة من ألف ليلة » والأدب العربي كما في أوبريت « شهر زاد » والتاريخ المصرى كما في أوبريت « الظاهر بيبرس » والفولكلور العامي كما في أوبريت « عزيزة ويونس » والقصص العالمي كما في أوبريت « بتر فلاي » والحكايات الشعبية كما في أوبريت « طباخة بريمو » وأوبريت « سفينة الغجر » ٠

٢ ــ الازجال أو شعر العامية الذى طوعه بيرم التونسى كأسلوب للأوبريت المسرحى ، سواء فى جانب الأغانى أو فى جانب الحوار ، والذى ارتفع به الى أعلى مستوى من مستويات الأداء التمثيل والغنائى فوق المسرح .

٣ ــ الشخصيات الحية والنابضة التي تعبر عن نفسها ، وعن طبيعتها ، وعن مكنوناتها النفسية والأخلاقية والاجتماعية ، وكأنما هي من ابداع ذاتها ، وليست من ابداعات الشاعر .

خ – القدرة على تطوير الأحداث وتنمية الشخصيات وفقا لتطور مراحل الحدث الدرامي أو الحدوتة المسرحية ، وعلى نحو يعبر عن وجدان المجمهور ومشاعره بحيث يجيء الأوبريت مرآة عاكسة لصورة المجتمع ، أو لفئة بعينها من فئات المجتمع .

فاذا أضفنا الى هذه العناصر مجتمعة ، الحساسية المسرحية التى اكتسبها بيرم التونسى من خلال معايشته الطويلة لحياة أهل الفن ورجال المسرح . ومعاناتهم العميقة من أجل ذلك اللون المجيد من ألوان التعبير ، أدركنا على الفور كيف كان بيرم التونسى رجل مسرح حقيقة ومجازا ، وكيف استطاع أن يضع الأصول الأولى للتأليف الغنائى فى المسرح ، أو للمسرح الغنائى بوجه عام !

ولعل هذا هو ما جعل الأديب الكبير محمود تيمور يقول عنه بالحرف الواحد: « ان الأدب البيرمي سيدعو النقاد والمؤرخين في عصر بعد عصر الى كشف اللثام عما حوى من مشاعر حية ، ومن صور طريفة ، ومن تعبير خلاب » .

انه اذا كانت قيمة الفن تقاس بمدى تأثيره فى وجدان الشعب ، ومدى تعبيره عن حياة الجماهير ، فقد كان بيرم التونسى ، قمة وقيمة معا ، بين شعراء عصره ، وبين رجال المسرح فى ذلك العصر .

وبمقدار ما كان أحمد شوقى أميرا لشعراء الفصحى ، كان بيرم التونسي دون منازع أميرا لشعراء العامية •

ضوء عينيك آم حوار المرايا آم هما طائران ٠٠ يحترقان ؟ هل عيون الأديب نهر لهيب آم يا سيدى الذى جعل الليل نهارا ٠٠ والأرض كالمهرجان ارم نظارتيك ٠٠ كى أتملى كيف تبكى شواطى، المرجان ارم نظارتيك ٠٠ كا أنت اعمى انما نحن جوقة العميان

« نزار قبانی »

« ابقى ، لاتذهبى ، سواء خرجت أو لم تخرجى ، أحملك فى ، أحبك ، أبقى ، أبقى أحبك ، لن أقول لك وداعا ، فأنا أملكك دوما ، ابقى ، ياحبى » •

منذ أربعة وخمسين عاما كتب طه حسين هذه الكلمات الجميلة والنبيلة الى زوجته سوزان تلك السيدة العظيمة ، التي كان زاوجهابعميه

أدبنا العربى أشبه بمن يضطلع برسالة كبرى ، والتى عرفت كيف تضطلع بهذه الرسالة ، وكيف تؤديها كأروع ما يكون الأداء • فهى لم تملأ حياتها وكفى بزواجها من طه حسين ، ولكن ما بينهما كان يفوق الحب ، كأن هناك فى ضميرها ذلك الشىء الراثع : الفخر • • واليقين من أنه ليس تمة ما يدعو للخجل ، ومن أنه ليس هناك على الاطلاق أية فكرة مريبة أو بشعة يمكن أن تأتيها لتحقر من شأن الكائن الذى قاسمته الحياة •

کانت تنادیه دوما « یا صدیقی ۱۰ یا صدیقی الحبیب » وظلت تنادیه بعد رحیله : « یا صدیقی » لأنه قبل كل شیء ، وبعد كل شیء ، وفوق كل شیء ۱۰ كان أفضل صدیق الها ، وكان بالمعنی الذی تعنیه لهذه الكلمة ، وعلى حد تعبیرها : صدیقها الوحید ۱۰

واليوم ١٠ التاسع من يوليو ١٩٧٥ ، أى بعد مضى ثمانية وحمسين عاما على اليوم الذى وحد بينهما ١٠ أو الذى وحدا فيه حياتهما ، وبعد ما يقرب من العامين على رحيل طه حسين ، راحت سوزان طه حسين ، تستعيد حياتها « معه » ، وتخلد للذكرى فتروى أحلى وأقسى أيام العمر ، تروى ملحمة الصمود البشرى في مواجهة كل قوى القهر والظلام ، وتحكى عن رحلة رائعة ومروعة في ضمير مصر ، أو انسان مصر ، وتكتب عن زهد النفوس العظيمة عندما تبذل ما في نفسها من الشجاعة والإيمان والامل كي تمنح الآخرين ١٠ النور والفرح ، واخيرا تصف سعادة الأشقياء السعداء • لأنه عندما يكون شأن المرء شأن طه حسين ، فانه لا يعيش للكون سعيدا ، وانما يعيش لأداء ما طلب منه ، للاضطلاع برسالة وضعها على كتفيه شيء ضخم اسمه ١٠ القدر ١٠٠

أجل ، لم يكن طه حسين يبحث في حياته عن السعادة ، ولم يكن يحيا ليكون سعيدا فهل تكون هذه السعادة قله منحت له الآن ؟

« ليس من المكن أن يتصور المرء أنه كان ثمة احتضار » ٠٠ لا « ٠٠ كما تقول سوزان طه حسين « فقد كان اليوم يوم أحد ، اليوم الثالث من رمضان ، ساعة الفجر ، ساعة التجلى الالهي ، واني لعلى ثقة من الله كان يصحبه على هذا النحو دون أن أستشعر ذلك ، واذ ما شأني فيما يجرى بينهما ؟ » ٠

أما ما جرى بينها وبين طه حسين ، فقد كان لها فيه شأن ٠٠ أى شأن ٠٠ عم ٠٠ « أن يتابع المرء طريقا ما بلا نهاية ٠٠ ولكن للذهاب الى أين ؟ » ٠

وها هى سوزان ترد على ما كتبه لها طه حسين منذ أربعة وخمسين عاما ، ترد عليه بهذه الكلمات الملتاعة ، التي لا تكاد تقول شيئا ولكنها

تقول كل شيء • • تقول ما يقال أو ما لا يمكن قوله ، انها كلمات تحس ولا تقرأ : « هأنذا على نهاية طريق ، ذلك الطريق الطويل الذي اجتزناه معا وحدنا ، وها نحن قد اجتزناه معا مرة أخرى ، لكن الدرب لا يمتد أكثر من ذلك ، ولابد من الوقوف ، فهو درب لا يمكننا أن نجتازه ثانية لابد من وداعه ، وانى لأوجه له نظرة عرفان أخيرة » •

وبعد نظرة العرفان الأخيرة ، راحت سوزان تتألم وحدها ، وكلمات طه حسين تقطر في أذنيها : « لسنا معتادين على أن يتألم الواحد منا بمعزل عن الآخر » وكان ألمها هو هذه الكلمات التي انسكبت فوق الورق ، تحكى فيها أيامها مع صاحب الأيام فاذا هي الوجه الآخر لأيام طه حسين ، أو هي ما وراء الأيام ، فاذا كانت الأيام قد جرت في ثلاثة أجزاء ، فهذا هو الجزء أو بالأحرى البعد الرابع للأيام ، انها أنشودة حب ونشيد حرب ، انها ملحمة صراع مع القدر ، ومعركة عبور من المكن الى المستحيل ، انها مرثة العمر الجميل ،

فيم كان يريد نور عينيه ، وهو هو النور لجيله ، ولما تلى جيله من الأجيال · فيم كان يريد نور البصر ، وهو هو الذى استطاع أن يرى ما لا نراه ، وأن ينفذ الى البعيد من أغوار الانسان ، فيم كان يعد النسين ويحصى الأيام ، وهو هو الذى عرف كيف يلوى عنق السنين ، وكيف يدق عنق الأيام ·

الا ما أصدق خليل مطران عندما أنشد يقول:

اذا وسبع الكون فكر امرىء

فلا بأس بالطرف أن يحسرا

على الشمس أن تهدى المبصرين

وليس على الشمس أن تبصرا

والآن ٠٠ كيف التقيا بعد أن عرفنا كيف فرقت بينهما الأيام ٢٠٠٠

لقد كان بالفعل ٠٠ لقاء المستحيل ٠٠ المستحيل الذي كأنه طه حسين يوما ، وصمم على أن يكونه يوما بعد يوم ٠٠

وما أشبهه بأوديب البطل الاغريقى القديم الخارج من ظلام الرحم الى ظلمة عماه ، مصمما على أن يواجه قدره ، فاما أن يحل اللغز ويقتل الوحش ويستنقذ المدينة ، أو يقتله الوحش ويلقى به فى العراء نهبا لسباع الطير .

ومن ظلام عماه ، استطاع طه حسين أن يضى الطريق آمام الأجيال ، وكأنما من « مجد السلبية « الذى أضاءه أوديب ، « ومجد الايجابية » الذى تألق حول « برومثيوس » ذلك البطل الاغريقي الآخر ، الذى سرق نار المعرفة من أيدى الآلهة كي يمنحها اللانسان ، استطاع طه حسين أن يعانق المقيقة ، وأن يواجه القدر ، وأن يحقق المستحيل .

كان ذلك فى ١٢ مايو ١٩١٥ فى مونبليبه ، ولم يكن ثمة شىء ينبىء بأن مصيرهما قد تقرر ١٠ ذلم يسبق لها فى حياتها أن كلمت أعمى ولم تكن فكرة الزواج قد خطرت لها على بال ، كانا يتحدثان ١٠ وكانت تقرأ له شعرا لراسين ، وكان لقاء قصيرا كشعاع الشمس يسطع على جناح طائر ، فالحرب كانت فى غمرتها ، وكانت الجامعة المصرية تتصل بمبعوثيها بصعوبة وأخيرا استدعتهم الى القاهرة ، وعاد طه حسين الى مصر ، عودة من بدأ شيئا ولم يصل بعد الى منتهاه ، بل الم يصل فيه الى منتصف الطريق ، الى أن حصل مع آخرين على اذن بالعودة ، وكان ذلك فى عام ١٩١٦ ، والى باريس ٠

كانت سوزان وأمها وأختها قد أقمن في باريس ، وكأنما شاءت الأقدار أن يلتقيا من جديد ، وأين ؟ في بيتها ؟ ٠٠ حيث شغل طه حسين غرفة كانت شاغرة ، وكان ثمة قارئة تأتيه بانتظام ، وكانت هناك سيدة أكبر في العمر تصحبه الى السوربون ، ولكن سوزان أخذت تتدخل في حياته شيئا فشيئا ، حتى كانت هي كل شيء ٠٠ هي التي تسهر على رعايته في البيت ، وهي التي تصحبه الى الجامعة ، وهي التي تقرأ له وتتحدت معه ، وتتجاذب معه أطراف الحديث ٠

وكان صادقا كل الصدق ، وهو يتحدث عنها حديث الصداقة ، في كتابه « الايام » • • كانت صديقتي أستاذا لى ، عليها تعلمت اللاتينية، واستطعت أن أجوز فيها الليسانس ،ومعها درست اليونانية ، واستطعنا أن نقرأ معا آثار أفلاطون » •

وذات يوم يقول لها طه حسين : « اغفرى لى ، لابد من أن أقول لك ذك ، فأنا أحبك » وتصرخ سوزان ، وقد أذهلتها المفاجأة وترد عليه « بفظاظة » على حد تعبيرها : « ولكنى لا أحبك ، ، فلا يملك طه حسين الا أن يقول بحزن : « أه ، اننى أعرف ذلك جيدا ، وأعرف جيدا كذلك أنه مستحيل ؟ » ،

ومضى زمن ، ثم يأتى يوم آخر تقول سوزان فيه لأهلها أنها تريد النواج من هذا الشاب ، وكان ما كانت تنتظره من رد الفعل : «كيف ؟

من أجنبى ؟ أعمى ؟ وفوق ذلك كله مسلم ؟ ٠٠ لا شلك أنك جننت تماما ٠٠ » ٠

وكان لابد من النضال بالطبع بسبب ذلك القرار ، لا نضال امرأة من أجل رجل ، ولكنه نضال المرأة من أجل المبدأ ٠٠ والقيمة ٠٠ والمثال ٠ وتحكى سوزان عن العون الأكبر الذى جاءها من عم لها كانت تكن له اعجابا عظيما ، وكان هذا لعم قسا ، فقد حضر ليتعرف بطه حسين ، وتنزه معه وحيدا في حقول البيرينية مدة ساعتين ، ثم قال لسوزان عند العودة « بوسعك أن تنفذى ما عزمت عليه ، لا تخافى ٠٠ بصحبة هذا الرجل يستطيع المرء أن _ يحلق بالحوار ما استطاع الى ذلك سبيلا ، انه سيتجاوزك باستمرار » .

وبعد الحصول على موافقة الاهل ، كان لابد من الحصول على موافقة الجامعة ، وبعد الحصول على موافقة الجامعة ، كان لابد من اعلام أهل طه حسين ، وبعد ذلك كله أعلنت الخطوبة .

وبدأت معه المسوار الطويل ، بل الزحف الطويل ، وعكفت معه على رسالة الدكتوراه « وكلما فكرت بها عاودتنى الدهشة من أن امرأ يشكو كفاف البصر ، وقلة الاستعداد في الثقافة الغربية ، استطاع في أقل من أربع سنوات أن يحصل على اجازة ودبلوم في الدراسات العليا ، وأن ينجز رسالة دكتوراه » •

وتزول الدهشة عندما تتذكر أنه لم يكن أى امرى، ٠٠ وانما كان هذا المر، هو طه حسين ٠٠ أو بالأحرى هو العبقرية ٠٠ وماذا تكون العبقرية ان لم تكن عبور المكن وتجاوز المستحيل ، كسر المألوف وتحطيم المعتاد ، خرق القاعدة واختراق القانون ٠

وتزوجا يوم ٩ أغسطس ١٩١٧ ببساطة مطلقة ، ولم يكن لدى طه حسين الفائض من المال ، لكنه وجد وسيلة يتمكن بها من اهداء سوزان هدية بمناسبة عيد ميلادها ، فقد اشترى من شارع بونابرت نسخة من لوحة « عذراء لندن » لبوتيشيللي ، هذه اللوحة بقيت دوما في غرفة سوزان طه حسين آ

وفى يناير ١٩١٨ انتهت الرسالة ، ودافع عنها طه حسين بألمية ، ونال تهنئة اللجنة الفاحصة ، كما أعلنت ابنتهما أمينة عن قدومها ، وكان مولدها في مونبلييه في الخامس من يونيه ، وهي التي ناجاها بكلمات الأب لحنون : « ان أباك يبذل من الجهد ما يملك وما لا يملك ، ويتكلف من المشقة ما يطيق وما لا يطيق ، ليجنبك حياته عندما كان صبيا » •

وما كان طه حسين يتحدث الى ابته وحدها بهذا الحديث وانما كان يتحدث الى كل بنت من بنات أصر ، بل من بنات الوطن العربى ، أراد لهن حياة غير حياة أمهاتهن فى آخر القرن التاسع عشر ، القرن الذى لم يكن بعد قد قهر الظلام ، وفى أكتوبر ١٩٩٩ كانت الحرب قد وضعت أوزارها ، ولاح النصر فى سماء فرنسا ، وراحت باريس ترتدى ثوب زفافها من جديد ، وأبحرت الأسرة الصغيرة ، طه حسين وزوجته وابنته على ظهر السفينة « اللوتس » الى الاسكندرية ، وكان فى استقبالهم حسن عبد الرازق ، وكان فى استقبالهم حسن فى ذلك الحين ، وبسبب هذا الاستقبال الرائع لم تلفظ سوزان كلمة تأفف واحدة « وغدت مصر بالنسبة لى ولاكثر من سبب وطنا ثانيا ، أحبها كما أحبها طه ، ولست أحتمل أن يراد بها شرا وأن يتجاهلها العالم » ،

وبعد عدة أيام كانت الأسرة الصغيرة في القاهرة ، وفي المحطة كان في استقبالهم رجل آخر يفيض حيوية وعرامة ، انه الشيخ المرصفي ، الذي استقبلهم أروع استقبال ، وتروى سوزان قائلة وهي تستعيد الذكرى «كانت محطة القاهرة في نظرى تلك الدمية الفاتنة تضمها أوراق ثوبها الأزرق ، والتي كنت ألاحقها بفزع برغم تشجيع طه لي » ·

وبعد أن تعرفت على مصر ١٠ الاسكندرية والقاهرة ١٠ تعرفت على مصر ١٠ الأهل والأقارب ، وكان ذلك في كوم أمبو قريبا من أسوان حيث استقبلهم حمواها بحرارة بالغة ، وكان طه حسين يحدثها عن أبويه بحنان ، ومنه عرفت أن أمه تكسر أربعين بيضة لصنع عجة البيض العائلية ، وأن أهله في العيد الكبير _ عيد الأضحى _ كانوا يشترون عجلا وخروفا ١٠ الحروف للبيت ، والعجل لتوزيعه على الفقراء ، ولم يكن بوسع سوزان أن تتخيل حماتها ، وهي المسلمة المتدينة ، تسأل طه حسين عن نوع النبيذ الذي يمكن شراؤه من أجل زوجته ؟ لكن سوزان أجابت بأنها لا تشرب الخمر على الاطلاق ١٠

ولم يكن بوسعها أيضا أن تتخيل حماها وهو يقول لابنه : « سأخرج مع زوجتك فلا تنشغل بنا » • واذ به يتناول ذراعها ويقوم معها بجولة في البلدة ، وهو الشيخ الوقور المعمم ، وهي المرأة الشابة السافرة ، وفوق ذلك أجنبية ومسيحية • • •

« عندما يتحدثون عن التعصب الاسلامي لا أملك نفسي عن الابتسام والغضب » •

وبعد العودة الى القاهرة بفترة قصيرة ، تلقت سوزان آلة خياطة سنجر ، وكان ذلك في الريف المصرى أجمال هدية يمكن أن تقدم

للمروس ، كما تلقت سجادتين عجميتين ، أخذتا من بين سجاد البيت ، وعشر الأصدقاء لهما على شقة في شارع السكاكيني • كانت عبارة عن طابق أرضى واسع ومضى ، به حديقة صغيرة ، كانت سوزان تجتهد في أن تستنبت فيها الزهور ، ولكن الحي الم يكن كثير التحضر ، وكان الجيران يلقون بكثير من المهملات في الحديقة ، وفضلا عن ذلك كانت الشقة بعيدة عن مركز المدينة وعن الجامعة ، فانتقلا الى شقة أخرى بشارع الحواياتي بالقرب من قصر النيل •

وفى هذا المسكن الجديد ، كانت ولادة ابنهما الصغير ٠٠ مؤنس ٠ أما طه حسين فقد كان يتمناه طفلة ثانية ٠ ثم أخذ يهتم به كما كان يهتم بأخته فى لحظات حريته النادرة ، ولا تدرى سوزان حتى الآن ، من أين كان يجيء هذا المرح الجميل للأب وللطفل معا ، ولقد خاطب طه حسين ولده مؤنس ، وهو مقبل على السفر لطلب العلم فى فرنسا بعد انهاء دراسته الجامعية فى القاهرة ، بقوله : « ها أنت ذا يابنى تهجر وطنك ومدينتك ودارك ، وتفارق أهلك وأصدقائك ، وتعبر البحر فى سنك الصغيرة هذه لتطلب العلم فى باريس ٠٠ هنالك ترى لونا لم تعرفه من ألوان الحياة فى مصر ٠٠ وتذكر شخصا طالما ارتاح الى قربك منه ، وطالما وجد فى جدك وهزلك لذة لا تعد الها لذة ، ومتاعا لا يعد له متاع » ٠

وكأنما لم يكن طه حسين يحدث ابنه وحده ، وانها يحدث كل الشباب النازحين لطلب المزيد من العلم والمعرفة ، وهم معلقو القلوب بديارهم ، والأهل لا يملكون لهم الا الدعاء بالحير ٠٠ كل الحير ٠ وتروى سوزان أنها ذات يوم ، بينما كانت تتناول الشاى مع أل محمود خليل الذين كانوا يسكنون شارع قصر النيل ، قالت لمدام محمود خليل ، كم كانت تجد بيتها جميلا ، ولكنها أجابتها بحزن « كل هذا يمكن أن يشترى » .

وأدركت سوزان أن كل شيء يمكن أن يشترى بالفعل ، الا شيئا واحدا اسمه السعادة ، وعندما عادت الى زهرتها الصدخيرة ، وطفليها الجبيسين الرائعين ٠٠ أدركت كم كانت سعيدة الحظ ٠٠

ولم يكن طه حسين قبل سفره الى فرنسا نكرة فى هصر ، فقد كان يكتب فى صحيفة « الجريدة » التى أنشأها أحمد لطفى السيد ، كما كان أول يكتب فى صحف أخرى أهمها « العلم » و « السفور » كما أنه كان أول خريج فى الجامعة الجديدة يحمل درجة الدكتوراه ، التى نالها عن رسالته عن شاعر المعرة العظيم « أبو العلاء المعرى » وكان ذلك حدثا فى ذلك

الحين ، حتى أن الخديو طلب أن يراه واستقبله بحرارة ، وفضلا عن هذا كله كان طه حسين يؤمن بسياسة الأحرار الدستوريين ، وكان له في هذا الحزب أصدقاء أعزاء من بينهم « ثروت باشا » وآل عبد الرازرق .

كانت هذه جميعا هى الارهاصات التى أرهصت بمقدم طه حسين ، وهى المهاد الجامعى والاجتماعى الذى ارتكز عليه متخذا منه نقطة الارتكاز وفى ذات لوقت نقطة الانطلاق ولكن ١٠٠ الانطلاق الى أين ؟

الى الثورة العلمية والتعليمة الكبرى التى قادها طه حسين ، والتى لم تكن لتقلفى عنفها وخطر نتائجها عن تلك الثورة الوطنية والسياسية الكبرى التى قادها أى زعيم فى هذا الوطن، لقد كان حقا قائدا من قادة الفكر ، ومصلحا اجتماعيا من خلال ما وهبه الله من عبقرية العلم والتعليم .

لقد عانى صغيرا من آفة العمى ، وفقد الأخ والأخت بسبب الجهل ، مما دفعه الى كره الجهل ، وكراهيته ، واعتباره كما عبر هو نفسه · · «حريقا يجب أن يطفأ وبسرعة دون أن نقف لنسأل كيف ولا متى » · ومن هنا كانت صيحته الشورية أو الشائرة فى وجوب اتاحة التعليم لكل أبناء الشعب ·

ان لحظات تشوقه للعلم والمعرفة يصفها قلمه ببراعة نادرة ، انها لحظات شوق حارة وحب عميق ، منذ طفولته وهو يتطلع الى الأزهر ، ويحفظ الألفية قبل مجيئه الى الأزهر ، ويزهو بين أترابه بما حفظ ، ويشعر بالنشوة لانه يعلم ما لا يعلمون .

وحبه للعلم لم يراوده أحلاما فردية رومانسية ، وانما ربط ذلك كله بمصير الوطن وقضية الحرية ، ومستقبل الديمقراطية ، وحق الفقراء في التعليم وبالمجان ،ومن أجل ذلك استعد لكل التحديات وخاض كل المعارك .

أن قضية العلم والتعليم هي قضية طه حسين ، بل هي طه حسين نفسه ، والأيام سيرته الذاتية ان هي الا سيرة تعليمه منذ أيام كتاب سيدنا والعريف في القرية في الجزء الأول ، الى التعليم في الوريا في الجزء الثالث ، ان سيرة حياته المملؤة بتجاربه وانفعالاته ، بهمومه واشجانه ، كلها تنعكس على قضية رئيسية واحدة ، هي العلم والتعليم ،

وبدأت حياتهما الحقيقية .

وليس ذلك صحيحا كل الصحة لأن حياتهما كانت قد بدأت بالفعل، بل التحمت على حد تعبير سوزان طه حسين ، ويا لها من حياة ٠٠ « لم تكن الحياة بالنسبة لى صعبة فى بلدى ، والكن ماذا عن حياتى فى مصر التى لم أكن أعرفها ؟ كان من المكن أن أكون خائفة ، غير أننى لم أكن كذلك ، هل كنت لها واعية ؟ أم كلى ثقة بنفسى ؟ ٥ .

بل ثقتها في الرجل الذي شاركها الحياة ٠٠ حياة طه حسين التي حفلت بالأوسمة والنياشين ، بل كانت وساما على صدر كل مواطن ، ونيشانا على جبهة هذا الوطن ، وحتى في لحظاته الأخيرة وهو على شفا الموت ، وصلت برقية الأمم المتحدة التي تعلن عن فوزه بجائزة حقوق الانسان ، وانتظاره في نيويورك في العاشر من ديسمبر لتسلم الجائزة ٠

وصحيح أن الموت كان أسرع ، ولكن الصحيح أيضا أن النصر كان أسبق من الموت في اللحاق بابن مصر البار ٠٠ الذي همس ذات يوم : « وأسفاه : فخسائر بلدنا ستبقى بلا تعويض ، هل سيأتي اليوم الذي تدافع فيه مصر عن نفسها بنفسها ؟ » ٠

فتبارك الله الذى أحياه حتى يتلقى خبر انتصار أكتوبر المجيد و كانما شاءت روحه ألا تفارق جسده كما قالها توفيق الحكيم ، الا بعد أن فارق اليأس روح مصر •

سيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب نعم ٠٠ تفكيرى وتكوينى الفكرى ٠٠ هنا كل حريتى ١٠ الانسان حر فى الفكر سبجين فى الطبع ١٠ ولست أدرى أهى مجرد مصادفة أن أكتب عن تكوين الفكر فى « زهرة العمر » قبل أن أكتب من تكوين الطبع فى « سبجن المعمر » ؟! ان زهرة عمرنا الفكر وسجن عمرنا الطبع ٠

تلك كانت كلمات عميد فننا العربى توفيق العكيم فى عمدة كتبه « سجن العمر » الذى يكمل مع أخيه « زهرة العمر » سيرة حياة هذا الصانع من صناع نهضتنا الثقافية الحديثة • فما من مثقف فى مصر أو فى الوطن العربى لم يتأثر بهذا الرائد فى جانب من جوانبه • فكلنا بشكل أو بآخر خرجنا من معطفه الكبير ، وسيظل اسم توفيق العكيم الى جواد اسمى سلفيه العظيمين العقاد وطه حسين ، وكأنهم الثالوث المقدس فى حياتنا الثقافية ، أو الأقانيم الثلاثة فى حياة هذه الثقافة •

وهم فيما بينهم يشكلون مثلث متكامل الأضلاع ، قاعدته هى الفكر ويمثلها العقاد وأحد ضلعيه الأدب ويمثله طه حسين ، أما الضلع الآخر فهو الفن الذى يمثله توفيق الحكيم .

وصحيح اننا حينما نقرأ العقاد تكون كمن يقرأ في ضوء شمعة ، حيث يغلب الفكر على الأسلوب ، وصحيح أيضا اننا حينما نطالع طه حسين

ثقافة ـ ٥٦

نكون كمن يطالع فى ضوء مصباح حيث يغلب الأسلوب على الفكر ، ولكن الصحيح بعد هذا وذاك أننا حينما نتصفح توفيق الحكيم نكون كمن يقرأ فى ضوء النهار ، حيث يتسق الفكر مع الأسلوب ، فلا ترجح احدى الكفتين على الكفة الأخرى •

ولكن اذا كان الفكر هو « زهرة العمر » وكان الطبع هو « سبجن العمر » فماذا يكون « خريف العمر » عند حكيمنا الكبر ٠

يقول توفيق الحكيم:

« لطالما قومت وكافحت فى سبيل التجرد والتحرر من كل ما يشغلنى عن الفن ٠٠ وها أنذا اليوم قد انتصرت ٠٠ نعم ، لقد انتصرت ، فأنا الآن للفن وحده ، ولا أرجو الا أن يكون هو أيضا لى قليلا ٠٠ قبل أن ألفظ النفس لأخير » ٠

ولكن ٠٠ ما هو هذا الفن الذى نتحمل من أجله كل هذه المتاعب والصعاب ؟

يقول توفيق الحكيم اجابة على هذا السؤال: « ما من شك انه شيء محبوب ، لانى أشعر نحوه بحب منذ فجر الطفولة · ان كل انسان يولد وهو محب للفن فى صورة من صوره ، فالانسان انسان لانه يحب ان يتأمل ذاته ويعجب بها أو يضحك منها أو يفكر فيها ، ان الفن هو اداة الانسانية لتأمل ملامحها ومعرفة نفسها ، وهذا ما دفعها الى التفكير والتطور ولو أن الحيوان تأمل ذاته وعرفها وحللها لا نقلب انسانا فى والتو واللحظة » ·

وهكذا كان الحكيم ابنا للفن حقيقة ومجازا ، فقد عشق الفن وعاشره ، وأفنى عمره فى الجرى وراء مسرحية هنا أو أغنية هناك ، بالمين يسمع وبالأذن يرى ، وبالقلب يشعر وبالوجدان يعيش ، وكانت حياته مسرحية كاملة الطول ، فيها المأساة وفيها الملهاة ، وكانت سيرة هذه الحياة أغنية فيها الجمال وفيها الجلال .

لقد أعطى الفن كل شيء ، فأعطاه الفن كل شيء ! ولم يكن يجد سوى اجابة واحدة : حب الفن !

وكان المسرح فى طليعة الفنون التى عشقها ، وهام بها ، كان هو حبه الأول وغرامه الأخير ، وكان أهل الفن هم أهله ، فى الواقع والحقيقة ، يعيش معهم ، ويتعاطف مع همومهم ، ويتحمل جانبا من ظروفهم القاسية ، ويضحى معهم ومن أجلهم بالكثير • وطالما كان يسأل نفسه : ما الذي

جرفنى الى هذه الفئة ؟ ما الذى أغرانى بهذا البلاء ، ما الذى أبعدنى عن أضواء النجاح السهل ؟ ولم يكن يجد شيئا سوى اجابة واحدة ! حب الفن !

انه يقول: « لست أدرى ٠٠ لعلها نزعة عندى في الحياة والفن ٠٠ حقا ، أراني أختار أحيانا الطريق الصعب الذي يتعذر معه النجاح ، وأترك الطريق المألوف المعروف المؤدى حتما الى نجاح مضمون » ٠

وهو يصف المناخ الفنى الذى ظهر فيه ، والذى ظهرت فيه مسرحياته ، وكيف انقسم هذا المناخ الى بيئة أدبية رحبت بهذه المسرحيات وبيئة مسرحية لم تستقبلها استقبالا حافلا ، ذلك أن المسرح المصرى فى ذلك الحين كان يخضع لتيارين اثنين ٠٠ التيار الاضحاكى االذى يتزعمه نجيب الريحانى والتيار الابكائى الذى يقوده يوسف وهبى ، وكان لابد من تيار ثالث هو التيار الثقافى ، لذلك أنشئت الفرقة القرمية ١٩٣٥ وأسندت ادارتها الى الشاعر خليل مطران ، وعهد بمسئوليتها الفنية الى المخرج ذكى طليمات ، وافتتحت بمسرحية « أهل الكهف » ٠

ذكريات بلا مذكرات:

وكثيرة هى الشخصيات التى يذكرها توفيق الحكيم فى مشواره الفنى ، وهو يتحدث عنها من الذاكرة لا من المذكرة ، وهو حديث تؤلفه أطياف من رؤى وظلال وتأملات وانطباعات ، يشد بعضها بعضا وسط دخان من خريف العمر .

انه أقرب الى ما يعرف بالتاريخ غير المقصود ، الذى يدير ظهره الى الأسلوب التقريرى فى التعبير الكتابى ، ويأخذ بالأسلوب القصصى التصويرى ، الذى يمكن أن تتحول الكلمات فيه والعبارات الى لمسات من فرشاة الرسام المصور ، أو ضربات من أزميل المثال المزخرف .

وهو أسلوب يرجع الى طبع الفنان الكامن فى أعماقه ، ذلك الطبع الذى ينفر من كآبة السرد ولا يرتاح الى كسل التكرار وتثاؤب العبارات ، خاصة اذا كان توفيق الحكيم يؤلف بشخصيته حضورا فى كل لوحة يرسمها ، وعنصرا يثير الأخذ والرد ٠٠ أى الحوار ٠

انه يحدثنا عن الفنان بألوانه الطبيعية ، أو بمجموعة الألوان التي تعمل على ابراز طابعه الذي يعرف به ، وعطره الذي يميزه ، محاولا أن يربط هذا كله بروح العصر ، على اعتبار ان الفنان في سلوكه وفي انتاجه بل وفي تفاهاته أيضا ، انما يعكس تفاعله مع الدنيا وانفعاله بعصره .

وهو يحدثنا عن الثلاثة الكبار في حياة الغناء المصرى ، عن فنان

الشعب سيد درويش ، وعن كوكب الشرق أم كلثوم ، وعن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب •

وهو فى اهتمامه بهؤلاء انها يؤكد نزوله من البرج العاجى ، والاقتراب من الحياة الفنية الشعبية التى تساعده على التعرف على ذوق الجماهير ، انه يقف فى وجه النظرة التى تتعالى على ذوق الجماهير ، وترى الجماهير فى واد ، والمثقفين فى واد آخر ، انه يؤمن بضرورة اهتمام المثقفين بالفنون المؤثرة على الجماهير ، على اعتبار أن هذه القنون هى التى تخلق الذوق العم وتؤثر عليه أشد التأثير ،

واذا كان صناع الفكر من أمثال العقاد والمازنى وطه حسين يستحقون الدراسة فان صناع الفن أيضا من أمثال سبيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب يستحقون دراسات مماثلة ، فهؤلاء الفنانون هم أصحاب التأثير الشعبى والجماهيرى العريض ، وهم القادرون على تشكيل الذوق العام .

استطيع تلحين الجرائد اليومية:

ويحدثنا حكيم مصر عن سبيد درويش ٠٠ ذلك العبقرى الخارج على القواعد والأصبول ، والثائر على المعقبول والمنقول ، وتلك هى التهمية الأبدية لكل مجدد جرى و على انه لم يكن يتعمد التجديد قهرا أو افتعالا ، والم يكن يتحدث كما يتحدث أصحاب النظريات ، ولكن التجديد عنده كان شيئا متصلا بفنه ، ممتزجا بدمه ، شيئا يتدفق من ذات نفسه كما يتدفق السيل الهابط من القمم أو التيلال المنهمر من مساقط المياه • كانت الالحان تتفجر منه كأنها تتفجر من ينبوع خفى ، حتى عليه هو ، ولقد سمعه الحكيم يقول له ذات يوم : « استطيع ان الحن كل شيء • • استطيع أن ألحن الجرائد اليومية » •

نغم ٠٠ لقد أحس ان لا شيء يقف أمام نبع الحانه المتفجر ، لا النظم واجب له ولا الأوزان ، أي كلام عادى كان يستطيع ان يصب فيه لحنا يحييه ، كما يصب ماء الحياة في العود الجاف أو الحطبة اليابسة !

ويروى توفيق الحكيم من الذاكرة فيقول: « على اننا كنا نعيش فى ذلك الجو الفنى العجيب ، الذى استطاع ان يخلقه سيد درويش ، كنا نتتبع آثاره الجديدة فى كل مكان ، ونعرف أحدث الحانه قبل ان تذاع ، من فمه أو افواه من التقطوها عنه ، فى ليلة من ليالى وحيه المنهمر » .

« على أنى فى ذلك الوقت كنت أكش احتفاء بما يخرجه هذا الموسيقى المجدد ، فى النوع الجاد من « الأوبرا » أو « الأوبريت » وانه لمن المحزن

ان نرى الجيل الجديد اليوم يصغى الى هذا الكلام دهشا ، ولا يتصور كيف ازدهر هذا اللون من الموسيقى في الماضي ، ومات في الحاضر ؟! » •

ويسرح توفيق الحكيم بفكره في البعيد ، ليقف بالذاكرة وهي تتداعى عند ليلة لا ينساها أبدا ٠٠ الليلة التي ظهرت فيها « البروكة » لأول مرة :

« ولا أنسى أبدا تلك الليلة التي ظهرت فيها « البروكة » لأول مرة ، كانت ليلة انهمر فيها المطر ورعدت السماء ، وامتلات شوارع « القاهرة » بالوحل والماء ! ولكننا نحن أنصار سيد درويش ومحبيه واخوانه ، ما كنا نشيعر قط بما فعلته الطبيعة من حولنا ١٠ انا نعرف ان الطبيعة عدو الفنان لانها تغار منه ، وتعده منافسا لها في الابداع ، وماذا يهم ؟ لو ان السماء انطبقت على الأرض في تلك الليلة لما فطنا الى ما يجرى ، فحبنا للفن كان أقوى من الطبيعة ذاتها ! » ٠

ويستطرد توفيق الحكيم ذاكرا ومتذكرا وقائع تلك الليلة ، فيقول :

« ورفع الستار عن « البروكة » أمام عدد من النظارة لا يزيد عن الأربعين أو الخمسين ، بما فيهم الأنصار والأصدقاء! وجرت الالحان تصور مختلف المناظر والمواقف والعواطف ٠٠ من نشيد الجيوش الظافرة مثل لئن : « املا الكاسات » ١٠ الى قوله « الاحتفال بالانتصار » الخ ، الى وصف الريف بدجاجة وخرافه التى تصيح : » ماء ٠٠ ماء » فى لحن « أحب خرفانى السمان » الخ ، وغيرها من الألحان التى لاتسعفنى الذاكرة الساعة بحصرها!

« خرجنا من تلك الرواية في شبه ذهول ! وكان الليل قد انتصف، ولكننا لم نذهب الى بيوتنا ، أو نأو الى فراشنا ، فذاك عهد ولى ، ما كنا نعرف فيه المضاجع قبل الفجر » •

وماذا بعد ، يستطرد توفيق الحكيم قائلا : « جلسنا في قهوة ، أو على الأصبح « خمارة » مجاورة لدار التمثيل العربي ٠٠ وما البث سيد درويش أن أقبل علينا مع الصديق المرحوم عمر وصفى ، وقد نفض عنه ثياب التمثيل ، وهو يقول : ما رأيكم ؟

لم يخطر في بال الفنان المسكين أن يسألنا عن رأينا في كساد الحفلة وخواء الصالة ، ولا خطر في بالنا أنه يسألنا في ذلك ، فقد كنا ندرك أن الرأى المطلوب هو أجل من ذلك عنده وأسمى ، لا لأنه كان يريد الافلاس أو يكره المال ، بل لان فرحة الفنان بفنه تبهره اكثر مما يبهره

المال ، وأن النشوة التي تبعثها خمرة الفن تذهب دائما بلب الفنان في أول الأمر ، فتذهله عن كل شيء !

« ادركنا ما يريد فقلنا ! السنت أذكر والله ما قلنا ٠٠ ولكن الذي لا شك قد حدث هو أنه قرأ في وجوهنا الجواب : انه قد انتصر !

وسىخر الجمهور بفنان الشعب:

ومع ذلك لم يصب سيد درويش قدرا كبيرا من تقدير الناس . بل أنه كان يقابل أحيانا بالسخرية ، كلما ظهر على المسرح بجسمه الضخم وصوته الفحل ، ولا أنسى والكلام هنا لتوفيق الحكيم ، يوم مثل البطل في رواية «شهر زاد» لقد حزنت وثرت وأنا أرى الجمهور يستقبله بالنكات وهو يرفع عقيرته ويغنى : « أنا المصرى كريم العنصرين » ·

لم يعرف الجمهور ان يقدر فيه صحة النغم قبل رخامة الصوت ، ولم تهذب بعد الحاسة الفنية لدى الجمهور المصرى ، ليدرك ان صحة صوت الرجل هي في رجوالته وقوته لا في طراوته وحلاوته ! •

وأنا شخصيا كنت أطرب لصوت سيد درويش لاني ما فهمت الموسيقي قط الاعلى هذا الوضع ·

وأصيبت أم كلثوم بخيبة أمل!

ويرحل سيد درويش تاركا عرش الموسيقى والفناء ، ينتظر من يتربع فوق هذا العرش ، وجاءت أم كلثوم لكى تتربع على عرش الفن أكثر من خمسين عاما ، وماتت وهى فوق السبعين ،وكانت ماتزال فى قمة مجدها الذى نالته بموهبتها الفذة وشخصيتها القوية وحب الجماهير العربية لها جيلا بعد جيل .

وتتجلى القيمة الكبرى لعبقرية أم كلثوم في أنها استطاعت أن تغير النظرة التي كانت سائدة الى الفن الغنائي أو فن الطرب ، كان هناك أقبال على هذا الفن ، ولكن لم يكن هناك احترام حقيقي له ، بل كان الفن مثل المخدرات شيئا يثير الاهتمام في السر ، ويمارس في الحفاء ، دون أن يسفر عن وجهة أمام الرأى العام .

وقد عانت أم كلثوم الكثير جدا من هذه النظرة ، ولكنها استطاعت بموهبتها الفذة وشخصيتها الفريدة ،أن تكافح حتى تنتصر ، وكان انتصادها هو أنها غيرت النظرة الى الفن ، وكسبت لنفسها والفنها احترام الجميع ، بما فيهم كبار المثقفين والفنائين ، ممن كتبوا عنها وتأثروا بها ،

كتب عنها العقاد ، ونظم فيها قصيدة من الشعر ، واشاد بها زكى مبارك وقال فيها كلاما كثيرا ، وتغنى بها أحمد رامى وكانت درة ديوانه الشعرى ، ولم يكف كامل الشناوى عن الحديث عنها والاعجاب بها ، أما نجيب محفوظ فقد سمى ابنته باسم أم كلثوم تعبيرا عن حبه للفنانه الكبيرة ، ووضعت عنها نعمات فؤاد كتابا من أهم الكتب فى المكتبة العربية .

هذه الشخصية الفذة التي تمثلها أم كلثوم ، كيف كان يراها توفيق الحكيم ؟ •

« اعترف توا انى لم أكن ولست من المغرمين بفنها ، مع انها كانت مطربة متمكنة راسخة القدم فى أصول الموسيقى والغناء ، وقد تكون وصلت فى ذلك الى درجة ما من العبقرية ، الم يكن غناؤها يسرى فى الناس كالنار فى الهشيم ؟ » •

يشعر الحكيم انه كمن قذف بحجر ضخم في بحيرة راكدة ، فأحدث دويا وأثار رذاذا ، فيستطرد على الفور قائلا : « صحيح أن الموهبة كانت ممزوجة بدم أم كلثوم تتدفق من ذات نفسها كأنها تنفجر من ينبوع خفى ، لكنى لم أكن شخصيا من هواة أم كلثوم ولا من أنصارها الحقيقيين ، كانت تعرف ذلك ، بل شعرت بذلك في غير مناسبة ، فلقد سألتنى ذات به م : •

_ أى أغنية لى ياتوفيق تعجبك أكثر من سواها ؟ وأردفت قائلة : « وقل لى لماذا » • •

ولقد فاجأتنى بالسؤالين ، فلم أكن أتابع أغانيها ولا نشاطها ، فأطرقت مفكرا لعلنى أتذكر أغنية واحدة ، وعصرت دماغى بحثا عن أغنية لها ، لعلنى أجاملها فلم أوفق ، ففهمت أنى لست مهتما بفنها ، ولا أتابع حركتها ، وأصيبت بخيبة أمل · وأمست تتجنب مناقشتى فى فنها ، وربما فى مسائل الأغنية العربية عموما ·

لاذا رفضت أم كلثوم ؟

ويشعر توفيق الحكيم بعلامة التعجب تعلو احدى العينين ، وعلامة الاستفهام تعلو العين اخرى ، والدهشة ترتسم على وجه المتلقى لهذا الرأى الجرىء ، فيعتدل في جلسته ويرتكز بذقنه على عصاه ، ويفتح شفتيه بما يبرر هذا الرأى ويفسره ، فيقول :

« قلت أن موقفى من غناء أم كلثوم لم يكن ايجابيا ، ولا سيما فى بداية صعودها ، فلقد كنت فى الأربعينات والخمسينات على وجه

الخصوص أهتم بالموسيقى الأجنبية التركيبية ، أكثر من اهتمامى بالموسيقى الشرقية التطريبية ، ولقد دربت على فهم الآداب والفنون على أساس تركيبي وليس على أساس تطريبي ، فأنا مثلا لا ألجأ الى أسلوب « الطرب » عند الكتابة ، أما الأغنية الشرقية عموما ، فهى تقوم على الطرب فحسب ، أى على ارضاء الأذن ، ولو كان ذلك على حساب المضمون ، وقيمة العمل الفنى نفسه من حيث الخلق والابداع » .

ويستطرد توفيق الحكيم متذكرا رحلته من « أخبار اليوم » الى « الأهرام » ورواد صالونه الأدبى ، أو مكتبه الصحفى فى كلتا الجريدتين. فيقول :

« وكانت أم كلثوم تزورنى فى مكتبى فى « الأهرام » ، وسر ذلك انها كانت تهوى التردد على دور الصحف : « الأهرام » و « أخبار اليوم » وكل الجرائد ، وكانت احمدى هواياتها الارتباط بأهمل القلم وكسب صداقاتهم توددا لفنها ، ولم يكن ذلك فى بداية صعودها فحسب ، وانما طول عمرها ، فان أم كلثوم كانت تطمع دوما فى الحفاظ على سمعتها وفى ثناء أهل الفكر وتقديرهم •

وكنا نتناقش باستمرار في مواضيع فكرية وسياسية وفي مسائل البلد، ولكنها كانت تتجنب أن تناقشني في أعمالي منذ أن اكتشفت انني لا أهتم بأعمالها، فصارت لا تتدخل في مسائلي الأدبية وأمسيت لا أتدخل في مسائلها الغنائية، ولا أوجه لها سؤالا في هذا الشأن » •

لست بخيلا !!

ومع ذلك فقد كانت أم كلثوم مثقفة ممتازة وقارئة جيدة ، ارتفعت بمستوى الأغنية العربية عندما اهتمت باختيار كلماتها ، وحاولت باستمرار أن تنتقى نصوصا لها قيمتها سواء فى الشعر الحديث أو الشعر القديم ، هذا بالإضافة الى دقة أدائها ووضوح الكلمات والحروف فى صوتها ، حتى لقد قال عنها أحمد رامى :

« ٠٠ اذا أردت أن تكون شاعرا فاقرأ الجيد من الشعر العالمي ، وأكثر من الاستماع الى أم كلثوم ٠٠ وذلك لان أم كلثوم تجلو الألفاظ فتجعلها واضحة مشحونة بالعاطفة ، وتخلق لدى من يسمعها بفهم احساسا عميقا بالكلمة والنغم وعذوبة الأداء » ٠

ويؤكد توفيق الحكيم هذا المعنى فيقول: « نعم ٠٠ كانت أم كلثوم مثقفة ، وقارئة جيدة ، ولقد ذكرت لى في احدى المرات انها قد قرأت لى بعض الشيء ، ولم أعلق • فلقد كنت أتجنب هذا النوع من الأحاديث ،

كما قلت ، لكى أقطع عليها الطريق فلا تجرئى الى الحديث عن فنها وغنائها ، ثم ان أم كلثوم كانت سيدة اجتماعية ومحدثة لبقة تجيد فن العلاقات العامة ، لكنها لم تدعنى قط الى غداء أو عشاء فى منزلها ، فهى بخيلة جدا ، مقترة ، ومن يقول عنها غير هذا ، فهو لا يعرفها أبدا » ·

وينفى الحكيم عن نفسه تهمة البخل ، شارحا كيف ان البخيل لابد له أن يكون ثريا ، ومن لم يكن ثريا فلا معنى لاتهامه بالبخل ٠٠ وأنا لست بخيلا ، كما يروجون عنى ، بالمقارنة بأم كلثوم ، فلكى تكون بخيلا يجب أن تكون ثريا ، وأنا لست كذلك ٠٠ لست من الأثرياء أما أم كلثوم، فقد كانت ثرية وهذا ليس سرا ومع ذلك فقد كانت بخيلة !

رصاصة في قلب عبد الوهاب:

وتترك أم كلثوم عرش الغناء ، ليظل عبد الوهاب وحده في القصر ، يتجول في ردهاته ، ويتنقل في حجراته ، ويتمطى فوق أرائكه ، ولا يسمع سبوى صدى ألحانه ، يرددها عشاق الغناء الرفيع ، وتتجاوب معها الجماهير العريضة في مصر والوطن العربي .

تعم ٠٠ كان عبد الوهاب يسير في خط سيد درويش من حيث تطويع النغم الاجنبى للموسيقى العربية ، ثم من حيث جريان الروح الشعبى في الحاله ، ثم انحرف الى موسيقى الصالونات بعد أن اصبح من روادها النابغين ، واخيرا اتجه الى الجماهير من عشاق النغم الجميل .

وصحيح أن ألحان عبد الوهاب كانت تقصد الى التجديد قصدا ، وتحاوله بشتى الطرق والأساليب ، وصحيح أيضا أن ألحانه لا تحمل الا مسحة من الحان غربية امتزجت فى رفق وتحايل بألحان عربية ، ولكن الصحيح بعد هذا كله ، ان هذه الألحان تستمد قيمتها من تعبيرها أصدق تعبير عن روح هذا لعصر .

انها مرآة صادقة تعكس مزاج هذا العصر في بلبلته الذهنية ، وفي تقلقله الاجتماعي ، وفي تأرجعه بين القديم والجديد ، وخاصة اذا صدرت عن ملحن بارع في صياغتها ، قادر على أن يتعامل مع الأنغام كما يتعامل الجواهرجي مع المعادن والأحجار الكريمة .

لذلك كانت ألحانه محل اختلاف وجهات النظر اليها ، تنتشر كالهواء والنور ويترنم بها المعجبون ويهمس بها غير المعجبين ، فهى صادرة عن فطرة سليمة ، وذوق رفيع ، ونفس جياشة بالخفة والطلاقة ، وهى بعد هذا كله تتقلب بين القديم والجديد من النغم ، فتترنح بين « البياتى »

العسريق في شرقيته ، وبين « التانجو ، الأصيل في أوربيته ، وبذلك تستحوذ على اهتمام الجميع ·

ويواتيه العظ فيصسبح الرائد المسدع في التلحين وهو في مطلع الشباب ، بين الرفاهة والوداعة في قصر أمير الشعراء أحمد شوقي ، ويخطر على بال شوقي خاطر غريب ومثير عندما يفاجيء عبد الوهاب ذات يوم بقوله : « نفسى تموت ! » وينزعج عبد الوهاب وهو يقول له : « أعوذ بالله ، ولماذا هذه الأمنية الغريبة ! » فيرد شوقي وهو يبتسم وعلى وجهه علامات الجدية الكاملة ، لأنني ساكتب عنك قصيدة غير عادية ، فرد عبد الوهاب كمن أصابته رصاصة في قلبه : « أموت عشان قصيدة » فما كان من أمير الشعراء الا أن قال له : « أنت لا تعرف ماذا سأكتب عنك ! » .

عبد الوهاب بخيل هو الآخر:

وعلى الفور يبادرك توفيق الحكيم ، كمن يتوقع أن نلقى عليه بسؤال عن فن عبد الوهاب ، ولو سئلت عن رأيى فى عبد الوهاب لقلت : أن المسألة بالنسبة الى ، لا تكمن فى عبد الوهاب أو غير عبد الوهاب من أساتذة الموسيقى الشرقية ، وانما فى طبيعة الموسيقى الشرقية نفسها . فأنا لا أتحمل أن أستمع الى أغنية عربية أكثر من عشر دقائق فى حين فأنا لا أتحمل أن أستمع الى سيمفونية البيتهوفن أو موزار ساعات .

وتفسير ذلك عند توفيق الحكيم ، ان السيمفونية عمل تركيبي ٠٠ الحركة الأولى ، الحركة الثانية ، الحركة الثالثة الغ ٠٠ وكل حركة مختلفة وتقول شيئا ، وهذا ما لا نجده في الموسيقي الشرقية ٠

ويعود الى الحديث عن عبد الوهاب ، فيقول : « غير أن عبد الوهاب يتمتع بموهبة صوتية نادرة ، كما أنه محدث لبق ، لكنه أقل من أم كلثوم تفوقا في عالم النكتة والدعابة ، أنه رجل صالون ، أو هو كما يقول زكى طليمات ، الصوت الرجل ، الذي يقف بين الخشونة والنعومة ، أذ هو يتنقل بين هذين الطرفين من غير أن يفقد طابع الرجل ذى الجاذبية الشديدة ،

نعم ٠٠ هو يغنى وكأنه لا يغنى ، ويطرب ، وذلك من فرط امتلائه بالنغم وانسيابه فيه بين السهولة واللطف في الأداء ٠

وماذا عن علاقتك الشخصية به ؟

يقول توفيق الحكيم اجابة على هذا السؤال : « محمد عبد الوهاب

هو فنان آخر بخیل ، فأنا لم أر أكثر بخلا منه ومن أم كلثوم ، هذا على الرغم من أن عبد الوهاب هو أيضا ثرى ٠٠ وثرى كبير ٠

ولقد دعاني مرات متعددة الى بيته ١٠٠ الى الغداء أو العشاء ، فلقد عملنا معا فى فيلم « رصاصة فى القلب » وكان يصر على أن أكون بجانبه اليأخذ رأيى فى بعض المسائل التى تتعلق برواية الفيلم • وفى احدى المرات ، طلب أن أستمع الى بروفة احدى الأغنيات ، أو الى موسيقى الفيلم، ولست أتذكر تماما ، واذا بى بعد قليل أروح فى النوم !

ويعلق توفيق الحكيم على هذا بقوله : « انها مشكلتي مع الموسيقي الشرقية التطريبية » •

ثم كمن يختتم حديثه ويغلق نافذة الذاكرة ويتهيأ للانصراف : « ولقد اتقطعت علاقاتي بمحمد عبد الوهاب منذ سنوات طويلة ، فلقد سار كلانا في طريقه ، كما اني لست من جهتي اجتماعيا ، أسعى الى تعزيز علاقاتي العامة » •

هذه هي آراء توفيق الحكيم في الثلاثة الكبار الذين صنعوا خطوط الطول والعرض في خريطة الموسيقي والغناء على امتداد نصف قرن أو زيادة ، وهي آراء أقرب الى الرؤى لانها صادرة عن مفكرنا الكبير ، بل مفكرنا الأكبر ، حكيم مصر ،

نجيب الريعاني ٠٠ باللهجة الأمريكاني

« عايزين مسرح مصرى ، مسرح ابن بلد ، فيه ريحة «الطعمية » ، و « اللوخية » مش ريحة « البطاطس المسلوقة » و « البفتيك » · · مسرح ، نتكثم عليه اللغة اللي يفهمها الفلاح والعامل ورجل البشارع ، ونقدم له ، ما يجب ان يسمعه ويراه » ·

بهذه الصيحة التى أطلقها نجيب الريحانى ، ورفعها شعارا على مسرحه ، وظل يعمل أكثر من ثلث قرن بحثا عن هذا المسرح وتطويراً لفن الكوميديا فى مصر ، استهلت الدكتورة ليلى أبو سيف كتابها الذى صدر عنه بعنوان « نجيب الريحانى وتطور الكوميديا فى مصر » والذى كانت قد تقدمت به لنيل درجة الدكتوراة من جامعة « الينوى» الأمريكية ،

ومهما يكن من رأى في هذا الكتاب الذي يثير من الأسئلة أكثر مما يقدم من الاجابات ، ومهما يكن من رأى في التقييم النهائي الذي انتهت الله المؤلفة حول نجيب الريحائي ودوره في حياتنا المسرحية ، وهو التقييم الذي يختلف حوله الكثيرون من المشتغلين بفن المسرح ، فإن هذا الكتاب يجيء في وقته تماما من حيث هو تلبية لحاجتنا الى تقييم منصف لهذا الفنان ، ومن حيث هو اعادة نظر في أثره وتأثيره معا .

فليس من شك في أن هذا الرائد كان له أثره الكبير في تطوير فننا الكوميدي ، والانتقال به من هزل « الفصل المضحك » الذي يكاد

يشسبه الكوميديا المرتجلة بما تنطوى عليه من نكات بذيئة وحسركات أباحية وألفاظ ماجنة ، الى « الكوميديا الاجتماعية » الراقية التى تقوم أصلا على النقد الأخلاقي واللذع الاجتماعي ، وتحاول أن تكشف عن عيوب المجتمع المصرى فيما قبل الثورة ، وذلك كله من خلال تلك « التوليفة » الريحانية التى تجمع بين السخرية والشفقة والفكاهة ، والتى أعطت أفضل مسرحياته الكوميدية نكهتها الحاصة وطابعها المميز ،

ومن العسير أن تعد مسرحيات الريحانى الناضجة مجرد منابر للاصلاح الاجتماعى التى تتناول مسائل اجتماعية وأخلاقية مثل ، حكم قراقوش ، وقسمتى ، وحسن ومرقص وكوهين ، ذلك لان الريحانى كان شديد الوعى بمنطق الحياة ، ولم يكن يعتقد بامكانية تغيير المجتمع .

غير أنه في نفس الوقت كان يؤمن بقدرته على خلق فن من الواقع ، بعدلا من تمييع الواقع أو تزييفه بخداع المشاعدين بالبدائل الرومانتيكية ، كما كان يؤمن بقدرته على دعم الكوميديا كشكل فنى من أشكال التعبير ، وذلك باسناد علاقة وظيفية لها ، مع ظروف المجتمع الحديث ،

وكان عليه لكى يصل الى ضفاف الواقعية ، أن يقاوم معظم الصور والانواع التى عرفها المسرح المصرى ، كان عليه أن يقاوم مسرح الظل ، وفن الاوبريت ، والترجمات الأدبية للمسرح الفرنسى ، واقحام الموسيقى فى العروض المسرحية .

وقد اتخذ الريحاني من « مارسيل بانيول » مثلا أعلى ونبوذجا يحتذى ، حتى لقد ذهب في عام ١٩٣١ الى اعادة كتابة مسرحية «توباز» في كوميديا ممصرة ، بعنوان « الجنيه المصرى » خلت من الموسيقى ، وشنت هجوما عنيفا على مظاهر الفساد في المجتمع المصرى الحديث ، ولكن المسرحية فشلت فشلا كبيرا ، وكاد الريحاني أن يفقد ايمانه بنفسه وبجمهوره .

ولكنه سرعان ما استرد أرضه الصالحة للزراعة في مسرحية «الدنيا لل تضحك» التي استزرع فيها كوميدياه الجديدة الخالية من النقد العنيف واللذع القاسى ، الى أن بدأ يتخفف من نزعته الاخلاقية في « قسمتى » و « حسن ومرقص وكوهين » حتى اختفت هذه النزعة تماما في النهاية في مسرحية « سلاح اليوم » •

ففى هذه المسرحية تسوقف هجوم الريحاني على ظروف المجتمع الحديث ،واتجه نعو محاولة الضعك على هذه الظروف أو بالاحرى على

المجتمع ، حتى نجح فى تحقيق تلك التوليغة الريحانية الجامعة بين الشفقة والسخرية والفكاعة ، والتي منحت افضل كوميدياته صفاتها الميزة .

وليس من شك أيضا في أن هذا الرائد كان له تأثيره الخطير في مسيرة الكوميديا المصرية من بعده ، فمسرحياته كلها تكاد تكون مقتبسة أو ممصرة ، فهو لم يفكر على الاطلاق في كتابة مسرحيات مبتكرة وانعا كلان يعمد الى مسرح البوليفار الفرنسي فيأخذ عنه ، متعاونا مع « بديع خيرى » على تمصيرها بطريقتهما الخاصة ، التي وان ابتعدت قليلا أو كثيرا عن النص الأصلى ، الا انها في النهاية تقليد للكوميديا الفرنسية مادة وأسلوبا ، بناء وتكنيكا ، الأمر الذي شكل حجر عشرة حقيقيا في سبيل تطور الكوميديا عندنا ، خروجا بها من نطاق التقليد الى آفاق التجديد ، بحثا عن المؤلف اكوميدي المصرى الأصيل ، وتعرفا على ملامح الكوميديا المصرية ، على الأصالة ،

ولقد جاء مسرح الريحاني معبرا عن روح المجتمع المصرى ، في وقت كان فيه هذا المجتمع يمر بتغيرات جذرية عميقة وتحولات عصرية حادة ، ويعد كشكش بك عمدة القرية الذي يمثل المجتمع الزراعي التقليدي ، رمزا للنظام القديم ، وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى ، وقيام الثورة الوطنية الكبرى عام ١٩١٩ · بات واضحا أن زمن كشكش بك قد ولى وانقضى ، ولكن الريحاني عاد وأحياه لفترة قصيرة ·

وبينما كانت القاهرة وسائر المدن آخذة في النبو والتطور ، انتقل مركز الحياة في مصر من الريف الى الحضر ، ومن القرية الى المدينة ، وصاد كشكش بك نموذجا باليا ، لا يقدم ولا يؤخر ، عندئذ أدرك الريحاني أن الشخصية الرئيسية في ذلك الوقت هي الانسان العادى أو الانسان الصغير في عالم القرن العشرين · وأصبح أبطاله «ياقوت» المدرس الابتدائي، « وأفلاطون ، ملاحظ عمال رصف الطرق ، « وبندق ، كاتب الحسابات « وعباس » البائع بمخزن الأدوية ، هم التعبير الحقيقي عن الشخصية المصرية في تلك الفترة ·

والغريب حقا في هذه المسرحيات الممصرة ، انها كانت تعتمه في صورتها النهائية على استجابة المتفرجين لها ، بمعنى أن المسرحية لم تكن تأخذ صورتها الأخيرة الا بعد الحفلات الأولى ، بعد ما يكون الريحاني نفسه قد تعرف على استجابة الجمهور الها ، فيتدخل بالحذف أو بالإضافة استجابة لرغبة الجمهور .

وليس للزمن أهمية في مسرح الريحاني ، طالما كان المتفرج يضحك، لذلك كان عرض المسرحية المقتبسة يمتد لفترة تطول كثيرا عما يستغرقه عرض الأصل الفرنسى ، وقد تصل الى الخمس ساعات ، ولقد كانت النكات والقفشات والأفيهات الكوميدية مبتكرة تماما في مسرح الريحاني ، وعندما ما تمرس هو وبديع خيرى بفن الكتابة الكوميدية ، قل اعتمادهما على الأصول الأجنبية ، فيما عدا استعارة الخط الروائي للمسرحية ، على حين كانت الشخصيات تفصل على أعضاء الفرقة ، كما كانت الأفكار في هذه المسرحيات من ابتكار الريحاني ،

على أن الأغرب من هذا كله ، هو ان « الكوميديا الريحانية » بدلا من أن تكون بمقاييس عصرها مرحلة على الطريق ، اذا بها حتى اليوم وعلى الرغم من مقاييس عصرنا هي غاية الطريق ، فلا تزال الكوميديا عندنا • تعتمد على التمصير ، والتمصير عن مسرح الفودفيل الفرنسي بالذات ، بل لا يزال المسرح الذي يحمل اسم الريحاني حتى الآن يدور في نفس الدائرة ، التمصير والاضحاك وتناول المشكلات الاجتماعية تناولا مسطحا ، دون أن ينقل الكوميديا المصرية نقلة أعمق أثرا وأبعد مدى • وربما قيل ان ثنائي « الريحاني – ميمي شكيب » هو نفسه ثنائي « المريحاني – ميمي شكيب » هو نفسه ثنائي « المهندس – شويكار » بنفس الطابع وفي نفس الاطار ، طالما ان المسرحيات يقدمانها تتبع من مصدر واحد ، وتحاول أن تحقق ذات الهدف •

أعود فأقول أن الريحاني لهذين السببين معا ١٠ أثره الكبير وتأثيره الخطير ، يصبح قضية مطروحة للنقد والتقييم ، ويصبح كتاب الدكتورة ليل أبو سيف عنه من حيث هو « رسالة جامعية » مثارا لهذا لحوار ١٠ فمن شأن الرسائل الجامعية بالذات لما يفترض فيها من منهج علمي وما تتمتع به من وزن أكاديمي ، أن نتائجها عادة ما تؤخذ بشكل قاطع ، وخاصة اذا تناولت موضوعا بكرا مثل « أسطورة الريحاني » التي ترددها الكثرة ولا تكاد تعرفها سوى القلة ، وربما القلة القليلة ، أذا قصدنا بالمعرفة دقة الحكم وموضوعية التقدير ٠

وها هو عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يقول في رثاء الريحاني عقب وفاته مباشرة:

«أرسل الريحاني نفسه على سجيتها ، فملا مصر فرحا ومرحا وتسلية وتغرية ولو قد فرغ الريحاني لنفسه ، وعكف على فنه ، واستأني في الانتاج ، لكان آية من آيات التمثيل ، لا أقول في الشرق ، بل أقول في العالم كله ، فقد كان الريحاني ممثلا عبقريا ما في ذلك شك ، ولكنه منع الراحة ، وحرمت عليه الاناة ، وجعل بينه وبين التمهل ، رأى الناس محرونين يلتمسون عنده العزاء والرضا والتخفف من أعباء الحياة ، حين يقدم اللهار ، وحين يقبل الليل ، فمنحهم ما كانوا يلتمسون فيه في غير بخل ، ولا تردد ، ولا تفكير في العاقبة » .

أما النظرة الانبهارية الى الريحانى من حيث هو أسطورة تضيع فيها الحقائق أو تتلاشى ، هى تلك التى أوقعت الكثيرين فى أخطاء المغالاة ، فذهب البعض الى القول بأنه فيلسوف عظيم شأن عظماء الفلاسفة، ووصفه البعض الآخر بأنه مولير مصر أو فولتير مصر ، بل ذهب البعض الأخير الى القول بأن الريحانى هو مصر ومصر هى الريحانى .

هذه المغالاة هي التي حدت بمجلة « المسرح » في عديها الصادر في مايو عام ١٩٦٩ ، وعلى اثر نشر خبر في احدى الجرائد اليومية يقول : « ان كلية الآداب قد قررت أن تدرس فلسطة نجيب الريحاني » الى فتح باب الحوار حول « الريحاني ٠٠ ما له وما عليه » بصرف النظر عن صحة الخبر أو كذبه وهو كاذب بالضرورة ، وهو الحوار الذي اشترك فيه عدد من المستغلين بالفن المسرحي بين كتاب ونقاد ومخرجين ، حاولوا بالفعل أن يضعوا تقييما منصفا لمسرح الريحاني ٠ ولن نعرض لآراء بعض هؤلاء أو نتعرض لها قبل أن نتعرف على رأى الدكتورة المؤلفة الذي خلصت اليه في هذا الكتاب ٠

والحقيقة التي تفرض نفسها على المطالع لصفحات هذا الكتاب ، هي ال مؤلفته بذلت جهدا واضحا بل جهدا غير عادى في جمع مواد البحث ، فالنصوص الكوميدية بسبب أصولها المبتذلة ولهجتها العامية لم تكن تحظى باعتمام النشر ، والنقد المسرحي على قلته وعدم تخصصه لم يكن يشير اليها الا عابرا ، وصحف تلك الفترة مبعثرة هنا وهناك بلا فهارس يمكن الرجوع اليها ، والدراسات التي كتبها مؤرخو المسرح العربي فضلا عن المستشرقين الغربيين محدودة لا تكاد تذكر ، لهذا كله لم تكن دراسة بوضوع الريحاني سهلة شيقة بمقدار ما كانت شاقة وعسيرة ،

ورغم هذا كله استطاعت المؤلفة أن تغطى الكثير من جوانب بحثها سبواء فيما يتعلق ببنات المسرح المصرى الحديث أو فيما يتعلق بنشأة الريحانى والطقس الفنى الذى وجد فيه وأوجد نفسه ، أو فيما يتعلق بمراحل تطوره منذ أن ابتكر شخصية «كشكش بك » • • وكتب أول مسرحية عنها عام ١٩١٦ وبفضلها انتقل بالكوميديا من هزل الفصل المضحك بفحشه ومجونه واباحيته ، الى ألفارسات التى تميزت بالخفة والمرح ، وأن لم تهتم بالمغزى الأخلاقي الجاد ، الى أن وصل الى مرحلة النضج ألفنى ، واتخذ من « مارسيل بانيول » نموذجا له ، فأعاد في عام ١٩٣١ كتابة مسرحية « توباز » في كوميديا مصرة بعنوان « الجنيه المصرى » راح فيها يسخر من مظاهر ألفساد في المجتمع المصرى قبل الثورة • وأخيرا تجيء مرحلة الازدهار ألفني والتجاري بكتابة مسرحية « الدنيا لما تضحك » عام ١٩٣٤ أالتي اتجه فيها نحو النقد الهادئ، والساخر ، واستطاع فيها أن يحقق تلك التوليفة الريحانية التي تجمع

بين السخرية والشفقة والفكاهة ، حتى كانت آخر كوميدياته « سلاح. اليوم » ١٩٤٦ التى لم تخل من نغمة مريرة قاتمة أشاعت في مسرحه جو الكآبة والاستسلام ٠

وألذى يعنينا الأن هو أنه على الرغم من كل هذه الايجابيات التى حفل بها الكتاب ، فانه فى الوقت ذاته وعلى الوجه الآخر من قوس الطيف المسرحى ، لم يخل من سلبيات ربما تركزت جميعا فى المغالاة فى التقدير وفى اصدار الأحكام ، وليس أدل على ذلك من قولها على سبيل المثال : « ولقد جاء مسرح الريحانى معبرا عن روح المجتمع المصرى فى وقت كان فيه هذا المجتمع يمر بتغيير جذرى وتحولات عصرية » الى أن تقول : « ان الآلام التى عانتها مصر الحديثة ، وهى ممزقة بين القديم والجديد فى منتصف هذا القرن ، لم تنعكس آثارها فى فن الريحانى فقط بل انعكست فى روحه أيضا »

وهذا ما يخالفها فيه تماما الأديب الكبير يحيى حقى الذى يقول بعد أن يحلل شخصيات مسرح الريحاني ما يعد ردا على قول المؤلفة: «واني أسأل أنصار الريحاني، هل مجتمعنا المصرى المعاصر يضم أمثال هذه الشخصيات؟ هذه مودة سنة ١٩١٤ وما قبلها، فهل هذا هو الفن الصادق الأصيل الذى يصور مجتمعنا على حقيقته » الى أن يقول في موضع آخر: «لكن هناك فرقا شاسعا بين القول بأن الريحاني ممثل هزلي عظيم، وهو قول لا نجادل قيه، وبين القول بأن فنه خالد لائه فن مصرى خالص صادق قد انبعث من قلب مصر ودل عليها وترجم عنها وأرخ لها » ·

ومن أمثلة المغالاة في التقدير والتقييم أيضا ما تقوله المؤلفة عن أسلوبه في الاعداد والتمصير • « وهكذا تعد مسرحياته « مبتكرة » على نحو ما كانت عليه مسرحيات شكسبير وموليير ، من حيث انها تعمل بصمات الفنان واضحة • • وهي ليست « مبتكرة » بقدر ما كانت تقلد المسرح الكوميدي الفرنسي بناء وتكتيكا » • وهنا أيضا يختلف معها الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة فيقول ما يعد ردا عليها : « • • ولكنه للأسف كان يختار أعماله من فنات المسرح الغربي والفرنسي على وجه التحديد ، من المسرح الشعبي التجاري ، وكان في استطاعته قطعا أن يرتفع بمستوى من المسرح الشعبي التجاري ، وكان في استطاعته قطعا أن يرتفع بمستوى نغلب عليه الاتجاء نحو الكسب السريع السهل ، فنزل الى مستوى الجمهور فرقة ولم يحاول أن يرتفع بالجمهور الى مستوى العقيقي » •

وعندما تقول المؤلفة: « لقد أصبحت الكوميديا ، على يد الريحاني، صيغة أكثر تمثيلا للمسرح المصرى الحديث ، وأصدق تعبيرا عن المجتمع في النصف الأول من القرن العشرين « • فان سعد الدين وهبة يرد عليها

هنا أيضا بقوله: « وأما الريحاني كفنان وطني فالحقيقة أن مسرحياته لم تكن من ناحية مضمونها الوطني ذات مساهمة فعالة في الدور الذي لعبه ألفن في هذه المرحلة على وجه خاص » •

وعندما تقول المؤلفة في خاتمة الكتاب: « ولقد كان الريحاني قادرا على مسايرة التطورات الجديدة وعلى اللحاق بها ، عندما كان يخدم قضية التقدم والتنوير ، الا انه كان يكره من المجتمع قسوته وماديته وتكالبه على المال » • فان المخرج المسرحي سعد اردش هو الذي يتصدى لها نيختلف معها فيقول: « اذا كان لنا أن نحاكم نجيب الريحاني فكريا في أطار عصره الحضاري فقد نلتمس له بعض الأعذار من واقع مجتمعه حتى فيما يتصل باللجوء الى الميبيات • • أما اذا حاكمناه من وجهة نظر معاصرة فاننا مجبرون أردنا أو لم نرد على ادانة القاعدة الفكرية لمسرحه بشكل قاطع مانع » •

وأخيرا فان الدكتورة ليلى أبو سيف عندما تختتم كتابها بهذا التقدير المغالى فيه: « ولقد كان الريحانى رجل المسرح أولا وآخرا ولا يمكن لفنه أن يوجد الا أثناء حياته ٠٠ واذا لم يكن قد ترك لنا مكتبة تضم أعماله، فانه ترك لنا تراث مسرح عظيم » فان هذه المغالاة على ما فيها تناقض داخلى بين الفن المرحلى العابر الذى لا يوجد الا بحياة صاحبة ، والفن الأصيل الحالد الذى يستمر أبدا باعتباره جزاء من تراث الفن العظيم ، وهو باختصار الفرق بين الريحانى وبين مولير مثلا أو شكسبير ، أو بين مسرح سكريب ومسرح ساردو اللذين لا نكاد نجد لهما أثرا ، وبين مسرح ابسن الذى لا يزال له كل التأثير ، أقول ان هذا التقييم الأخير الذى انتهت اليه الدكتورة المؤلفة يخالفها فيه كذلك الناقد المسرحى أحمد عباس صالح عندما يقول : « ومع اعجابى الشديد بمسرحيات الريحانى الا أنى أن يؤصل الكوميديا الراقية ، ولكنه اتخذ الطريق السهل ، وترك تأثيرا قويا على كل الذين تصدوا للعمل المسرحى بمواهب قليلة وكسل فنى ٠٠ وأدى ذلك الى ظهور المسارح التجارية التى نشهدها الآن » ٠

وبعد ٠٠ فان المقصود من هذا كله حقيقة ، وطالما ان الريحانى قد أصبح موضوعا لرسالة جامعية ، هو أن نبحث معا عن تقييم منصف لمسرحه بعيدا عن المبالغة والمغالاة ، وأن يكون تقييما موضوعيا سليما فى الاطار العام لحركة المسرح المصرى ، حتى يستطيع هذا المسرح أن يعود الى مجراه الطبيعى الصحيح ، متجاوزا هذه المرحلة الريحانية التى لا نزال نعيشها حتى الآن ، والتى ينبغى على مسرحنا الكوميدى أن يتخطاها الى مرحلة أخرى أعمق أثرا وأبعد مدى ٠٠ مرحلة نستطيع أن نقف فيها مع الدول المتقدمة كوميديا على خط عرض واحد ٠

•

general de la company de l Proprieta de la company de

زكي طليمات ٠٠ الوجه والذكري

الفيلسوف البريطاني الكبير والشهير برتراند رسل ، له كتاب بعنوان : « صور من الذاكرة » حاول أن يرسم فيه صورا لا أن يسجل سيرا لعدد من الفلاسفة والأدباء الذين زاملهم ولازمهم فعرفهم من الداخل دون أن يطل عليهم من الخارج ، من بينهم الكاتب المسرحي جورج برنارد شو ، والكاتب الروائي جوزيف كونراد ، والأديب العالم هـ جويلز، والفيلسوف الرياضي الفريد نورث هوايتهد ، والفيلسوف المثالي جورج سانتيانا ، والأديب الشهير هـ ، لورانس ، والفيلسوف المكثر شهرة جون ستيوارت مل ، فضلا عن الزوجين السياسيين سدني وبياتريس وب

وأجمل ما في هذا الكتاب هو أن صاحبه يؤرخ لعصره ، ولأبرز من كانوا يقفون فوق خريطة ذلك العصر ، لا بمنهج المؤرخ ، والكن بأسلوب الاديب وعبارة الفنان مما جعل من الكتاب بحق كراسة من الحياة ، ودفترا من الألوان ، حيث يلتقى التاريخ بالحياة ، وتلتقى الحياة بالتاريخ ، فيما يمكن وصفه بالتاريخ الحي .

وطالما تمنيت لشهود العيان في تاريخنا الأدبى والفنى ، أن يكتبوا بمثل هذه الصورة ، صورا من الذاكرة ، ويضعون فيها الصدق فوق الصداقات ، ويصدرون فيها من القلب الى القلب ، فتصبح النبضة هي الكلمة ، والخفقة هي العبارة ، والمشاعر هي الكلمات ، والأحاسيس هي

السطور ، والصورة هي السيرة ، ولكنها السير التي بالعين تسمع وبالأذن ترى .

وحقيقة صدرت بعض الكتب الفنية التي كتبها أصحابها فيما يمكن وصفه بأدب المذكرات من ذلك كتاب مذكرات ٠٠ نجيب الريحاني ، وذكريات ٠ فاطمة اليوسف ، وعشت ألف عام ١٠ اليوسف وهبي ، و «خمسون عاما في المسرح ١٠ لفتوح نشاطي ١٠ وكفاحي في السينما والمسرح لفاطمة رشدى ١٠ وغيرها ، وغيرها ، ولكنها جميعا كانت أقرب الى شهادة العيان أو صفحات التاريخ ، التي تغترف من نهر الذكرى ما تضعه بين يدى الدارس أو الباحث الذي يعكف عليها بدوره لكي يحلل موقارن ، يستخلص ويستصفى ، حتى يخرج في النهاية بالرؤية أو والرأى ٠

وكأننا هنا بازاء كاتب لكاتب ، أو أمام كتابة للوهلة الأولى ، تحتاج الى القلم الخبير الذي يضعها في صورة تحليلية لتاريخ الفن ، يطالعه القارىء بشيء من المنطقية والمعقولية والاطمئنان .

وما هكذا يكتب الفنان الأديب زكى طليمات ، الذى تمرس بفن الكتابة تمرسه بفن الأداء ، فتعرف على أسرار الكلمة وهى فى دور التخلق والتكوين ، وبعد أن تتشأ وتصبح شيئا ماثلا فوق الورق فى كتاب ، وفوق المنصة فى المسرح ، بل وأمام الكاميرا فى السينما .

فهو أديب من حيث هو فنان ، أو هو فنان من حيث هو أديب ، وهذه الازدواجية المتكاملة أو هذا التكامل الازدواجي هو ما يمكن تلخيصه في كلمتين : العبارة والتعبير ، أما العبارة فهي وجه الاديب ، وأما التعبير فهو وجه الفنان .

ومطالعة ولو عابرة الكتبه ٠٠ فن الممثل ٠٠ وفن التمثيل العربي ٠٠ ثم « فن الممثل العربي » نجد فيها مصداقا لهذا كله ، اما الكتاب الذي يصدق عليه كل هذا ، وكثير غيره ، فهو كتاب « وجوه وذكريات » الذي صدر قبيل وفاته ، وهو رحلة عمر أو زهرة عمر ذلك الفنان الأديب ، الذي عشق المسرح وعاش له وبه وفيه ، فكان ابن المسرح حقيقة ومجازا ، الى أن أصبح قطعة حية نابضة من تاريخ مسرحنا بل من تاريخنا المسرحي .

وهذا الكتاب الذي ألفته أطياف من رؤى وتأملات وانطباعات ، يشد بعضها بعضا وسط دخان من الذكريات ، يحاول زكى طليمات من خلاله أن يروى قصة عن مسرحنا المصرى تبعا لما دارت به الحياة في النصف الأول من هذا القرن • فهو في هذا الكتاب اليس مجرد شاهد عيان ، ولكنه

شهادة التاريخ ، والتأريخ غير المقصود على حد تعبير زكى طليمات نفسه ، وهو يعنى بهذا التعبير الأسلوب الذى ينهض على الذكريات الخاصة ، والمذكرات الشخصية ، وكل ما من شأنه أن يحيى مناخا تاريخيا سليما ، وبيئة نفسية صادقة للأحداث العامة والحوادث التاريخية المراد معالجتها بحيث يستطيع معها القارى، أن يعيشها ، وأن يشكل بنفسه أحكاما تاريخية فيها ، قد تختلف بشخصيتها عن أحكام الآخرين .

وعنده ان هذا التاريخ غير المقصود أصدق فى أحكامه من التاريخ المقصود وأولى بالاطمئنان فيما يصدره من أحكام ، وتبرير ذلك أن الأحكام فيه تكون منزهة عن التوجيه المدبر المرسوم ، وعن الأهواء السياسية ، والحساسيات التى تصطدم بها أحكام المؤرخين الرسميين .

وانطلاقا من هذا اللون من ألوان التاريخ ، انساق ذكى طليمات وراء أسلوبه القصصى التصويرى ، وليس أسلوب السرد التقريرى ، ليكتب عن أشخاص تميزوا بحبهم للمسرح ، وأشخاص آخرين تميزوا بكراهيتهم الشديدة لهذا الفن من فنون التعبير ، وهى الكتابة التى تحولت فيها الكئمات والعبارات الى لمسات من فرشاة المصور ، وضربات من أزميل المثال ، بحيث تصبح مطالعة كل شخصية وكأنها مشاهدة الوحة أو وقوف أمام تمثال .

« هذا بعد أن حاولت أن أربط ما تقدم بروح العصر ، باعتبار أن المرء أشبه بعصره منه بأبيه ، وأن الفنان في سلوكه وفي انتاجه ، بل وفي تفاهاته أيضا ، انما هو يعكس فاعله مع الدنيا وانفعاله بعصره » .

وصحیح أن الفنان زكی طلیمات فی كلامه عمن تكلم ، لم یفصح عن كل شيء ، ولكن الصحیح أیضا آنه لم یعمل علی اخفاء كل شيء .

ولقد تناول فيمن تناول شخصيات مسرحية وشخصيات سينمائية وشخصيات غنائية وشخصيات لا علاقة لها لا بالسينما ولا بالمسرح ولا بعالم الطرب والغناء ، فنمن الشخصيات المسرحية التي تناولها فاطمة اليوسف ، وجورج أبيض ، وعزيز عيد ، ويوسف وهبي ، ونجيب الريحاني ، وعلى الكسار ، ومنسى فهمي ، وتناول من الشخصيات السينمائية عزيزة أمير وكاميليا وفاتن حمامة ، ومن عالم الغناء والطرب تكلم عن سلامة حجازى وسيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ، ومن الشعراء خليل مطران ، ومن الأدباء محمد حسين هيكل ، وممن لا علاقة لهم بالأدب أو بالفن تكلم عن عدد من الوزراء من أمثال طلعت حرب ، ومحمد حلمي عيسى ، ومراد سيد أحمد ، وعلى أيوب .

واذا صح أن هذه الشخصيات كما يقول زكى طليمات لا تعنى كثيرا عند فريق من الجيل الصاعد ، من مرتادى المسرح والسينما وعشاق التليفزيون - بتأثير تغيرات الزمن واختلاف الموازين ، وبما هو مقدر على الماضى أن يتراجع وأن يتوارى أهام الحاضر ، فان الذى لا شك فيه ان هذه الشخصيات تؤلف شرائح من لحم المسرح المصرى ، ودفقات من دمه ، كما تشكل اللبنات التى ينهض عليها مسرح اليوم .

وهذا صحيح ، ومصداق صحته انه اذا كان الحاضر أبو المستقبل. كما يقولون فهو ابن الماضى ، وهذا معناه اننا لا نستطيع أن نفهم عددا كبيرا من فنانى العصر الحاضر ، ما لم نتعرف على جذورهم عند فنانى العصر الماضى ، باعتبارهم الامتداد الطبيعى لهذه الجذور •

والا كيف نستطيع أن نفهم مخرجا مسرحيا مثل السيد بدير أو مخرجا سينمائيا مثل حسن الامام ، أو ممثلة مثل أمينة رزق وممثلا مثل فريد شوقى ما لم نرتد بهم الى التيار الميلودرامي في الأداء ، الذي أرسى قواعده يوسف وهبي ؟

بل كيف ناستطيع أن نفهم الكوميديا المعاصرة عند أمثال فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي وحسن عابدين والسيد راضى ، بل وعند جيل الشباب من أمثال عادل امام ، وسعيد صالح ، ومحسد صبحى ، وسمير غانم ، وسسيد زيان ، ما الم نعد بهم الى الكوميديا تجيد فن الطهى ، والتي شاركته فيما بعد رحلة الفن والحياة ؟ •

وكيف نستطيع بعد هذا وذاك أن نتطور بمسرحنا الغنائى ، ما لم نعرف كيف نجح سلامة حجازى فى هذا اللون من ألوان الفن المسرحى ، بل كيف نستطيع أن نتطور بفن الأوبريت ما لم نستوعب محاولات الرائد الكبير سيد درويش ؟

وصحيح ان كل فصل من فصول هذا الكتاب ، قد يبدو وكانه وحدة قائمة بذاتها ولكنه عند التأمل يبدو وكأنه قطاع من صورة واحدة ، هي صورة الحركة المسرحية خلال النصف الأول من هذا القرن !

ولكن كيف ألتقى بهم ؟

كيف ألتقى بالفنانة التى كانت تجيد فن التمثيل ، بمثل ما كانت تجيد فن الطهى والتى شاركته فيما بعد رحلة الفن والحياة ؟ •

كان يجرى دائما الى حيث تمثل روز اليوسف ، ولا يحمل معه سوى المجوع الذى تصرخ معه عصافير البطن ، فلا يشعر بالشبع الا اذا رآها على المسرح ، وكم كانت فرحته غامرة عندما صحبه أحد الكتاب المسرحين

معه الى بيتها ، لكى يراها على الطبيعة ، وما أن قدمه لها على أنه من هواة التمثيل الذين يرجى لهم خيرا للمسرح ، حتى بادرته بالسؤال :

_ اسمك ايه يا شاطر ؟

وبعد أن فتح الله على الشاطر ، تذكر اسمه ولقبه ، حتى علت وجهها الابتسامة التي سرعان ما استطاالت الى ضحكة عالية :

- طیب اسم « زکی » مفهوم ، ولکن سی طلیمات ده یبقی ایه ؟ ولم یعرف الممثل الشباب بماذا یرد ، وانما راح یفکر فی والده کیف لم یسأله طوال هذه السنین عن معنی هذا اللقب الذی یرن کأنه لغز من الافاز ، ویتهادی کأنه أحجیة من الاحاجی !

وترك زكى طليمات ورائه المثلة التي كانت تكلمه وفي يدها سكين. المطبخ ، ليلتقي بها بعد عدة سنوات أمام المأذون !

وكيف التقي زكي طليمات بعملاق التراجيديا جورج أبيض ؟

كان يقلام رجلا ويؤخر أخرى وهو في طريقه اليه ، وتحدث اليه وهو يتلعثم وكأن لسانه مربوط بحجر ، أو كأنه فقد أسنانه جميعا دفعة واحدة و وجاء دوره في القاء مقطوعته التمثيلية ، وكان الأخير بين المتقدمين ، فما كان من العملاق الا أن أعجب به كل الاعجاب ، وسأله في اهتمام :

ـ هو انت الجدع اللي كان بيكلمني من شوية وهو بيتهته ؟

ومن يومها وزكى طليمات يحوم حول العملاق الكبير ، كالفراشسة المجنونة بضوء المصباح • وكلما حضر جلسات التدريب التى يعقدها لاخراج المسرحيات الجديدة ، كان يشعر بالقداسة ويحس بالخشوع •

وكيف التقى بالفنان قصير القامة ، طويل الأنف ، صاحب الصلعة التي تلمع والوجه الذي لا يلمع ؟

انه بحق المخرج المسرحى الأول ، وهو بحق صانع آكثر نجوم المسرح المصرى ، وهو فوق هذا وذاك رجل المسرح الذى وهبه فنه وحياته جميعا ، ثم هو أخيرا المخرج الفاضب الذى لا يعجبه العجب ، ما لم يكن قريبا من الكمال .

ومم كان يشكو المخرج الأول ؟

من تحكم مديرى الفرق في الممثلين والممثلات وفيه هو أيضا ، فهم ني نظره تجار جشعون ، يربحون الكثير ولا يعطونهم الا القليل ، ودارت عجلة الزمن ، واحترف زكى طليمات فن التمثيل ، ورأى عزيز عيد يوما مديرا لاحدى الفرق التمثيلية ، فاذا به يسمع من أفراد فرقت نفس الشكوى ونفس الاتهامات التى كان يكيلها لمديرى الفرق الأخرى ولكن ينقصها شيء واحد ٠٠

فصاحة الأسلوب ، وبلاغة التعبير ، والمقدرة على الاقناع ٠

ثم كيف التقى بمن يسمونه الشيخ ٠٠ أو سلامة حجازى ؟ ذلك الله قفز من حلقات الذكر وتلاوة القرآن الى الغناء ، ثم قفز بعد ذلك الى المسرح ، وقد خلع العمامة وزى الشيخ ليصبح بلباسه العصرى مرآة الزى الحديث ، ومطرب المسرح المصرى بلا منازع مدى ربع قرن من الزمن .

كان ذكى طليمات يلقاه كل يوم ، ولكنه لا يذكر متى حدث أول لقاء ، كان يلقاه طيلة سنى مراهقته وفى مدارج الشباب الأولى ، الا انه لم يكن يلقاه وجها لوجه ، وانما كان يلقاه صوتا فى ــ الحاكى ــ أو صورة فى نشرات الدعاية التى تصدرها فرقته ، كما كان يلقاه ممثلا فوق منصة المسرح ،

وكم كان شديد التأثر بهذه اللقاءات التي كان يعيشها بكل جوارحه، ولهذا كان أمرا مقضيا أن يلعب سلامة حجازى دورا في تشكيل ناحية من مزاج زكى طليمات الفني .

أجل ٠٠ القد كان صوته مرآة عصره ، عصر ثورة عرابى ، وما جاء بعدها من هزات وفورات وطنية ، كان الشعب خلالها فى نضال مستمر لتحطيم قيود التقاليد البالية ، وأغلال الاحتلال البريطانى .

وماذا عن سيد درويش ٠٠ الموسيقار الذي أطرب الجمهور بصوت غيره ؟

يقول زكى طليمات ان سبيد درويش من أبناء الحرمان وأشبقاء الآلم ، الألم العبقرى الذى يبنى ويهدم ، يعطى ويسلب ، فى وقت واحد ، ولكنه فى العطاء أجود ، وفى السلب أرحم ، وهذا هو سر نبوغ هذا الموسيقار !

أما كيف التقى الاثنان ؟

يقول زكى طليمات انه تعرف اليه فى الأمس القريب ، وسرعان ما انجذب أحدهما للآخر وكأنهما أصدقاء منذ زمن بعيد ، وتفسير ذلك أن كليهما يعشق الجمال ، ويرى الله فى الوجه الصبوح ، وكليهما موعود للعاطفة ولمواقف التحدى ، وللشهرة والحماس الروحى .

وتعلم زكى طليمات منه الكثير والكثير جدا ، تعلم أن ألقلق الروحى هو سر النجاح وبغيره تتجمد المواهب ، تعلم أن اللحن الجماعى أفعل فى التأثير على الجمهور من اللحن الانفرادى •

فبالجماعة ، وليس بالفرد قامت ثورة ١٩١٩ .

وماذا عن الممثل الذي كان يضحك الجمهور احيانا من خلال الدموع ؟ ماذا عن نجيب الريحاني ؟

يقول زكى طليمات أنه أحب هذا الفنان بعد كره ، وصافاه بعد عداء وصار يحرص على أن يلقاه ، كما يحرص على مطالعة كتاب شيق بعوادته ، ساحر بأسلوبه ، واذا كان كل انسان بطبعه وسموكه يؤلف كتابا ، فما أكثر التافه من هذه الكتب وما أقل الطريف .

وما أطرف ذلك الكتاب « نجيب الريحاني » • • ألذى استطاع أن يرسم نهاية مرحلة من المراحل التطورية التي قطعها • « المسرح الهزلى » وذلك من حيث صياغة المسرحية ، ثم من حيث وضوح أهداف هذا المسرح •

نعم ٠٠ لقد خلص نجيب الريحانى المسرحية الهزاية من التفكك في البناء ومن الارتجال في الحواد ، ثم من كونها مجرد مشاهد تدور على شخصيات ثابتة لا تغير من صفاتها مهما تغيرت الأحداث في هذه المساهد ، هذا الى جانب حرص هذه المسرحية على أن تبيع للجمهور أسباب التسلية والضحك ٠

أما الطرف الثانى من ذلك الثنائى العجيب ، الذى امتلك زمام الجمهور وأثر فيه على مدى ربع قرن من الزمان ، وكان لكل منهما فرقته التى تحمل اسمه ، وتعمل على مسرح خاص بها فى شارع عماد الدين ، حى المسارح والملاهى ، الذى لا يعرف النوم ولا الظلام ، فهو على الكسار الممثل الفكاهى العملاق ، الذى لم تقف أمية القراءة والكتابة حاجزا دون نبوغه فى فن التمثيل ، والذى نشأ من طينة الشعب ، وأمضى حياته يمثل للشعب ، وتوفى فى مستشفى للشعب !

وكيف كان يراه زكى طليمات ؟

رآه في أواخر أيامه ، ممثلا موظفا بفرقة « المسرح الشعبي » يعمل بالمحافظات خارج القاهرة ، بعد أن زال عنه المجد القديم •

انه ضحكة ، ضحكة مشرقة ، هذه الضحكة مزيج انساني عجيب ، تمتلى والسخرية والإشفاق والرثاء ، وتتخذ اشكالا وألوانا مختلفة تبعا

لما تتضمنه من المعانى ، وهى تطول وتقصر ويعلو جرسها وينخفض حسبما يقضى عامل التعبير المؤثر ، انها من الضحك الفنى البليغ ، المؤثر والمعد معا !

وراح زكى طليمات يذكر ويتذكر عصره الذهبى ، حيث « مسرح الماجستيك » الذى يحمل اسم « جوقة أمين صدقى وعلى الكسار » والذى كان الجمهور يملؤه كل مساء بعد أن يشترى تذاكره بأضعاف ثمنها الاصلى من السوق السوداء • ليشاهد ممثلا خرج فجأة الى النور يمثل شخصية بربرى من أهل الجنوب ، أطلق عليه اسم « عثمان عبد الباسط » يضحك من سلوك الناس ، ويسخر من تفاهاتهم ، فيضحك الناس منه ، ثم يضحكون من أنفسهم !

أما أمين صدقى فكان يكتب لهذه الفرقة ، أو بالاصح كان يستورد لها من باريس أحدث المسرحيات الغنائية « الاوبريت » ، بعد أن يحور فى مواقفها ويخلع عليها صبغة محلية ، ويحشوها بالاغانى ويقدمها كما يقدم الحاوى الكتكوت من داخل جيب أحد المتفرجين ، يقدمها مسرحيات مصرى ومذاق شعبى .

وكان نجيب الريحاني يعمل في تياترو « الاجبسيانة » الذي لا يبعد عن « الماجستيك » الا بخطوات ، وكان يؤدى شخصيته المعروفة م كشكشبك » وكانت المنافسة بين الفرقتين حامية ، تكاد تصل الى المبارزة ، التي كان سلاحها عناوين المسرحيات التي تقدمها كل فرقة ، الكسار يقدم مسرحية « أحلاهم » فيقدم الريحاني بعد أسبوع مسرحية بعنوان « ولو » ويرد الكسار التحية فيخرج « احنا اللي فيهم » فيرد نجيب الريحاني بمسرحية اسمها « فشر » ·

ويرسل الكسار ضحكة ساخرة « راحت عليك ، فيرد الريحاني بمثلها « حمار وحلاوة » •

منافسة ليست لها سابقة في تاريخ المسرح المصرى ، كان يتابعها الجمهور وهو يضحك ، ثم يذهب الى دورها فيزداد ضحكا على ضحك ، أنه كان يقول زكى طليمات العصر الذهبي للمسرح الهزلى ، الذي صلب عوده بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى !

وماذا عن مبعوث العناية الالهية لانقاذ فن التمثيل ؟ ٠٠ ماذا عن المثل البك ٠ ابن الباشا المهندس ؟ ماذا عن يوسف وهبي ؟

انه في تقدير زكي طليمات ٠٠ العظامي والعصامي ؟

هو العظامي بحسبه اذ هو البك أبن الباشا ، ، ثم هو العصامي .

بعد ذلك اذ نزل الى كسب عيشه بطريق العمل الشاق ، وأخذ يبنى نفسه ؟!

وقد يكون من المعروف لدى الجميع ، لدى الخاص والعام ، انه منشى ورقة رمسيس ، أكبر فرقة فى الوطن العربى ، وممثلها الأول للادوار الفكاهية ، وغير الفكاهية ، الادوار الأولى وليست الثانية ، وكان فوق ذلك يؤلف للفرقة ويترجم ، ويقتبس ويدير الشئون الادارية ، ويروض الممثلين ، ويؤدب الممثلات ، ثم هو يجد بعد هذا كله الطاقة لكى يعطى الشيطان حقه فى مغامرات وتحديات ، وفى مناجاة أوراق اللعب .

انه كما يصفه زكى طليمات ٠٠ طاقة جبارة وأعصاب من جديد! وهو كذلك « رجل مسرح » لكل العصور ٠٠ ذو قدرات وامكانيات واسعة ٠ ولكن أعظم مواهبه « حسن الحظ » ٠

ولكن فيما كان يختلف الرائدان ٠٠ ولماذا كان كل منهما يلقب صاحبه بالصديق اللدود ؟! ويقف على طرف النقيض من الآخرين ؟!

يقول زكى طليمات معترفا بفضل يوسف وهبى على المسرح العربى، انه لقن الجمهور الدروس الأولى فى اللياقة والسلوك الطيب اثناء حضور حفلات التمثيل . ثم المحافظة على مواعيدها ، ويقول كذلك انه قدم الى الجمهور ما يحب . وما يرتاح الى رؤيته ، فاكتسب شعبية واسعة ، هى الأولى بين كبار ممثلي المسرح الجاد .

وكان زكى طليمات يختلف معه فى هذه الرؤية ، لانه كان ولا يزال ينادى بأن يقدم الى الجمهور مايجب أن يراه هذا الجمهور • وكانت تقوم بينهما من وقت لاخر حرب صحفية نقدية ، وتحديات حارة حول اختلاف رؤية كل منهما للمسرح •

الا انهما بعد أن تقدمت بهما السن ، والتجربة ، وبعد أن صفت الرؤية ، اتضح لهما أن كلا منهما كان على حق ، أنه يكمل الآخر في رسم رسالة المسرح!

ومن بعد كل هؤلاء ؟

كاميليا ١٠ أو القصة التي لم تتم ، وزكى طليمات يروى قصتها لا على أنها قصة النجمة السينمائية التي احترقت بها الطائرة وحسب ، ولكن على أنها قصة كل فتاة تجتذبها أضواء السينما ثم لا تلبث أن تتعهدها أية آثمة تزين لها أن الفن لهو واستهتار بالقيم ، وخروج على

الاعتدال في تناول شئون الحياة ، وانه اذا كانت الغاية تبرر الوسيئة وفان عدة الفتاة في السينما هي ما تكون عليه من أنوثة وفتنة ، وليس بما يجب أن تكون عليه من ثقافة وحضور فني • قابلها لاول مرة ، وهو يستقل المصعد الى سكنه في العمارة الكبيرة ، وكانت بصحبة شاطر من شطار السينما ، قدمها له على أنها ليليان ليفي • • هاوية سينما وبطلة فيلمه الجديد ، وقدمه لها على أنه عميذ المعهد العالى للتمثيل ، ومدير الفرقة المصرية •

لقد كانت على وسامة ملفتة وجاذبية طاغية ، وان كان ثوبها دون المتواضع ، بل وبه فتق صغير عند الكتف ·

ولم تمضى سوى أيام ، واذا به يلتقى بها فى ذات المصعد بصحبة نفس الشاطر ، ولكن بعد أن تبدل زيها ، وصارت نموذجا للزى الحديث وآية فى الانوثة والجاذبية والجمال ، وحاول أن يتذكر اسمها ٠٠ ليفى ولكن الشاطر تدخل قائلا : « اسمها الجديد ٠٠ كاميليا ٠٠ وكاميليا حاف» فرد عليه ، ولماذا لا تسميها : « غادة الكاميليا » فصاحت وهى بحتج : « لا ٠٠ أنا قريت حكايتها ٠٠ دى ماتت بالسل ! » ٠

وتعددت لقاءات المصعد ، وفي كل لقاء تزداد كاميليا نجاحاً وشهرة ، وسألته ان كانت تستطيع أن تمثل في المسرح ، فشرح لها كيف أن التمثيل لا تغنى فيه الموهبة عن التعليم ، ولا التعليم يغنى عن الموهبة ، ولكنها أصرت تقول : « لا ١٠٠ السينما مش عاوزه تعليم ١٠٠ قالوا لى كده ، قالوا لى ان الواحدة مادام تبقى حلوة وشيك ولطيفة مع الزملاء يبقى خلاص ! » ٠

وهكذا كما يقول زكى طليمات نضجت مفاتن كاميليا على قاعدة الغرض الضنين ، والطلب الملح ، فأصبحت الفتنة وقد تبوأت عرشا ، والجاذبية وقد لبست تاجا ، ولا عرش ولا تاج الا ويسير وراءهما الجبروت، والجبروت ولو في أتفه الأشياء يحمل أسباب فنائه ، فما تركت كاميليا شيئا يهدم الصحة ، ويدني من التلف الا وأخذت به ، بعد أن رفضت فضيلة الاعتدال في شئون الحياة ، كانت تحب الذهب ، ولكنها كانت تحبه بطريقتها الخاصة ، تصلى له وتبتهل بيدها اليمنى ، وتبعزقه بيدها اليسرى ، وكانت تسرف في صحتها ، حتى أوفت على نهاية كانت أشبه بالنهر اذ يقارب المكان الذي يصب فيه ليتلاشى ، انها مريضة بالسل ، نفس المرض الذي أصاب غادة الكاميليا ،

و نصحها الأطباء بالسفر السريع الى مصحات سويسرا للعلاج ، فأجلت العمل في فيلم جديد كانت قد تعاقدت عليه من أجل السفر ،

ولكنها لم تجد مكانا لها باحدى الطائرات ،وهذا يعنى أن تنتظر أسبوعاً آخــر •

ودق جرس التليفون ، وكان مسئول شركة الطيران ، لقد تخلف أحد ركاب هذه الطائرة لعذر طارىء ، وانتقلت تذكرته اليها التسافر على نفس الطائرة .

ومضى يوم ، وفى صباح اليوم الثانى ، طلعت صحف الصباح تحمل نبأ احتراق احدى الطائرات ، ومن بين ركابها ٠٠ كاميليا !

فاتن حمامة ٠٠ فاتن وبس ٠٠ سيدة الشاشة العربية ٠

انه يذكر متى رآها لاول مرة ، كان ذلك عام ١٩٤٤ ، وفى العام الأول من افتتاح الدراسة فى « المعهد العالى لفن التمثيل العربى » الذى يؤلف طبعه ثانية ومنقحة من « معهد التمثيل الحكومى » أول معهد انشأته وزارة المعارف عام ١٩٣٠ ثم أغلقته الوزارة باسسم مخالفته للتقاليد والأداب ، بعد عام واحد فقط

الطلبة الذين سينتظمون في الدراسة بعد نجاحهم في امتحسان القبول ، مجتمعون في أحد فصول الدراسة وهم يترقبون المجهول ، ويحسبون ألف حساب لأول لقاء سيتم بينهم وبين ذكى طليمات بعد برهة قصيرة من الزمن •

وسألها أن تصعد الى المنصة لتمثل أى دور !!

ولم يكن فيما قدمته شيء من الحذق الفني ٠٠ ولكن كان هناك اشياء تنبيء عن فطرة سليمة وخصبة ، صوتها ضعيف ولكنه ثاقب وساخن ينفذ الى ما وراء الاذن ، الى القلب ، انها تحس ما تقوله احساسا عميقا يرتسم على كل أعضاء جسمها ، مثل صندوق آلة الكمان أو العود ، الذي يهتز بكل كيانه عندما تلامسه ريشة العازف ٠٠

واليوم تجلس فاتن حمامة بجدارة على عرش السينما العربية ، وقد زالت عنها اللدغة التى تجعل حرف الراء على لسانها يتحول الى حرف غين ، على طريقة أهل باريس فى النطق ، وكان ذلك بفضل تمرينات الالقاء التى وضعها لها استاذها الأول زكى طليمات!

ومالى أقول أستاذها هي ولا أقول أستاذ الجيل الفني الحديث كله ، ان ذكى طليمات هو الحاوى الكبير الذي خرج من بين أصابعه أجيالا

وأجيال ، ممن يضيئون حياتنا الفنية الحاضرة في المسرح والسينما والاذاعة والتليفزيون ، وهو ليس الحاوى الذي يعتمه على الشطارة والفهلوة ولكن على العلم والمنهج ، انه المنهج الفنى ، أو علم الفن في حياتنا التمثيلية بوجه عام .

أن رسالته فى الفن ، وفى اضاءة حياتنا الفنية ، وفى تصحيح مسارنا الفنى رواية طويلة ، بل مسرحية كاملة الطول ، بل ملحمة ٠٠ ملحمة حب وعشق ، اصرار ونضال ٠٠ كفاح ونجاح ٠

وليست ذكرياته وحدها ، بل حياته كلها ، هي تلك القصيدة الرائعة من الشعر المشرق الجميل ·

تكلمت كالماضين قبلى بما جرت به عادة الانسان أن يتكلما فلا يعتمدني بالاساءة غافل فلا بد لابن الأيك أن يترنسا

هذا البيتان اللذان انسدهما محمود سامى البارودى ، باعث النهضة الشعرية الحديثة بمقدار ماينطبقان على شعره ، ينطبقان على شعر هذا الشاعر الذى يصدر عن طبع لا عن تطبع ، وعن فطرة لا عن فكرة ، وينساب من الغدير أو الضوء يعكسه وجه القمر .

وكما يغرد الطائر في سهولة ويسر ، ويرف بجناحيه في غير تكلف ولا عسر ، يرسل هذا الشاعر كلامه منظوما موزونا ، فنسمع له جرسا موسيقيا جميلا ، ونرى فيه بناء معماريا متكاملا ، واذا بجمال السلاسة يضاف اليه جمال البساطة ، واذا بالشاعر ينسبج بطبع موهوب كما لو كان « ابن الأيك » حقا الذي لا يملك الا أن يقول شعرا! .

وقد نتساءل على يترنم الشاعر كما كان يترنم الأقدمون ، أم أنه يترنم على غرار المحدثين ؟ بعبارة أخرى : · · هل هو شاعر تقليدى أم أنه واحد من الشعراء المجددين ؟

الواقع أن شاعرنا ابراهيم صبرى من أولئك الشعراء الذين استطاعوا أن يجمعوا بين التقليد والتجديد ، أو بين التراث والمعاصرة ، وأن يزاوجوا بين كلا البعدين في رؤية ابداعية واحدة ، نرى فيها معا وفي وقت واحد طرفي قوس الطيف الشعرى .

فاذا أعطينا شعره آذاننا سمعنا رنين الشعر القديم ، واذا أعطيناه أيضا أبصارنا رأينا الصورة الشعرية الحديثة ، واذا أعطيناه وجداننا ، عشنا تجارب ذاتية صادقة ، واذا أعطيناه عقولنا التحمنا بقضايا المجتمع والعصر •

يقول الشاعر في قصيدته « لامية العرب الجديدة » :

دعى الأسى ، وتعالى نحى بالأمــل لا وقت لليأس : والخفاق في عمل وكيف تمضى بلا بشر دقائقنــا مادام في العمر ساعات من الأجل

ثقافة _ ٩٧ _

وهل نبيع لماضينا مصائرنا وأتعس الناس من يبكى على طلل. ولو تهيب كل من غد لــــبدا عصر الصواريخ مشدودا الى الابل

وتفسير ذلك نفسيا أن العملية الابداعية عند ابراهيم صبرى تمر بعدة مراحل مرورا تلقائيا ، فهو يتلقى معطيات الحياة من حوله باذنه ، ثم يتمثلها بوجدانه ، ثم يعيها بعقله ، ثم يفصلها عن ذاته ، فاذا هى قصيدة من الشاعر تخلقت كما يتخلق الكائن العضوى ، وانفصلت عن ذات صاحبها ليصبح لها كيانها الوجودى الموضوعى .

أما رهافة حاسته السمعية لرنين الشعر القديم ، فمرجعها قراءته دواوين الشعر ومشاهير الشعراء ، ووفرة محفوظه الشعرى لتراث الشعر العربى التليد ، حتى حفظ قواعد النحو والعروض والبديع وتصور هيئات التراكيب العربية وجرت على لسانه الألفاظ حسبما تقتضيه المعانى ، أسمعه يقول في معارضته لدالية المعرى المشهورة :

تعب كلها الحياة ولكن كل جهد يهون عند الحصاد تعب يثمر الحياة فما أعد جب الا من راغب في الرقاد يحسب الموت راحة وهو راح أيقظت غافل الكرى والسهاد وأزاحت عن العيون غطاء فانجلى الحق واليقين ينادى ما خلقنا لكى نموت فنفنى انما الموت رحلة للمعاد

وأما تمثله الوجداني لمعطيات الحياة ، فيتبدى في قدرة الشاعر على احالة التفكير الفلسفى الى تأمل وجداني واستبطان ذاتي ، وتعبير عن موقف النفس البشرية من حقائق المعلوم وخبايا المجهول ، فهو لا يحفل بالفكرة ذاتها ولا بالحكمة من حيث هي كذلك ، ولكنه يتمثل الأفكار والحقائق تمثلا وجدانيا ، حتى ينفعل بها ويتفاعل معها ، وتصبح بعضا من كله ، وبذلك تتكون المرآة التي يرى الشاعر فيها ذاته وترى الطبيعة من كله ، وبذلك تتكون المرآة التي يرى الطبيعة والوجدان ، اسمعه يقول، فيه نفسها ، حتى يتم التقابل بين الطبيعة والوجدان ، اسمعه يقول،

فى قصيدة « الغصن الثائر » :

يا غصنا أحيا الشَجْرة ..

أحيا البذرة والثمرة ٠٠

ونضا عن جدع الطهر لفائف شيطانية ٠٠ كادت تطمسه ٠٠ تحجب عنه ضياء الحرية ٠٠ حتى ليخال الناظر أن الشك هو الايمان ٠٠ أو أن سياج الحق هو القضبان ٠٠

*

قضبان ملتفات حول الجذع الأخضر كادت تعتصر لحاه الأزهر ٠٠ كادت تكتم أنفاس براعمه الشماء ٠٠

بيد الظلماء ٠٠

وسواء استمد الشاعر مضمون شعره من الطبيعة الخارجية ، أو سن ذات نفسه العاطفية ، فاننا نراه يحرص على الطابع الوجداني الذي اذا فقده الشعر ، فقد جوهره ولم يستطع أن يعوض هذا الفقدان بأية واقعية أو طبيعية أو محاكاة تقليدية ، فالشعر في مضمونه تعبير عن وجدان الشاعر ، أيا كان مصدر هذا الوجدان الذي تختلط فيه الطبيعة بنات الشاعر وحياة مجتمعه وواقع عصره . . .

لكن الغصن الثائر شق طريقه ٠٠

وأزاح يد الجبروت ٠٠

يد الاظلام وشبد عروقه ٠٠

وأعاد لقلب الجذع ٠٠ لقلب الدوح رحيقه ٠٠

فأقام وأصلح عوده ٠٠

وأمد بنيل الحب وروده ٠٠

فأضاء الأمل وصار الغصن حديقة ٠٠

وتنفس صوت الحق وصار حقيقة ٠٠

وأحال الآهة زغرودة ٠٠

وأحال الأنة أنشىودة ٠٠

ومن هنا يأتى الوعى العقلى للعملية الابداعية لدى الشاعر ، الذى يتمثل فى الصورة الشعرية والتركيب اللغوى والجرس الموسيقى ، بعيث يأتى كلامه المنظوم بترتيبه الطبيعي الذى يتسق مع التركيب النحوى ، بغير حاجة الى تقديم أو تأخير ، ودونما خضوع لما يعرف بالضرورة الشعرية ، وهذا سر من « أسرار البلاغة » ، كما يقول عنوان كتاب عبد القادر الجرجانى الذى ذهب فيه الى أن موضع الجمال الأدبى كثيرا ما يكون فى أن تتبع الألفاظ ترتيب المعانى فى العقل ، وهذه المعانى ما يكون فى أن تتبع الألفاظ ترتيب المعانى يوجب للسابق أن يسبق وللاحق أن يلحق ، فاذا وجب لمعنى أن يكون أولا فى النفس ، وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق ، خذ مثلا هذه الأبيات من قصيدة « جنة الحرمان » :

مالى أرى عينيك فى بستانى تغتال فاكهتى على الأغصان عجبا ٠٠ أتشهدها لأول مرة أم أسكرتك نسائم البستان أم نفسك الحيرى ٠٠ بكل غرامها قد سولت ما ليس فى حسبانى

ومن الواضح أن شعر هذا الشاعر ، يعبر عن شاعر مطبوع غير مصنوع ، يحمل موهبته الشعرية في احدى يديه وتجربته الحياتية في يده الأخرى ، ولا تحمله ضرورات الوزن والقافية على غير مقصده ، ولكنه يقول في شعره المعنى الصحيح في اللفظ الفصيح ، ولا ينظر الى جمال البيت في ذاته وموضعه ، والى جملة البيت مكتملا ، بل ينظر الى جمال البيت في ذاته وموضعه ، والى جملة ، القصيدة في تركيبها وترتيبها ، ثم في تناسق المعانى مع الألفاظ .

وهنا نصل الى تخلق القصيدة في ذاتها ، وانفصالها عن ذات الساعر ، بحيث تصبح كائنا عضويا له منطقه الذاتي ، فيما يسميه الشاعر الكبير ت و س و اليوت ، بالمعادل الموضوعي ، فعند اليوت أن العمل الأدبي خلق لا تعبير ، وهو كائن مستقل له حياته الخاصة ، التي يجسم فيها احساس الشاعر ، ويعادله معادلة كاملة ، وكلما ازداد انفصال شخصية الشاعر عن عقله الخالق زاد اكتمال الفنان ، وزادت قدرته على تفهم المشاعر المختلفة التي هي مادة الفن ، وعلى احالتها الى شيء جديد هو العمل الفني !

وهذا ما عبر عنه اليوت في مقاله الشهير «التقاليد والنبوغ الفردي» بقوله : « ان الاختلاف بين عقل الشاعر الناضج وعقل الشاعر غير الناضج الا يعزى بالضرورة الى أن شخصية الأول أقيم من شخصية الثاني ، ولا الى

أن الأول لديه ما يقوله أكثر من الثاني ، بل يرجع الاختلاف الى أن عقل. الشاعر الناضج أداة أصلح لاستقبال مشاعر وجدانية معينة ومتعددة للغاية ، تتفاعل فيه في حرية ، وتتحول الى مركبات جديدة » •

وفى تقديرى أن ما يقوله اليوت نجد له صدى فى قصيدة « الثلج والبركان » ٠٠ التى يقول مطلعها :

حير الود في عيبون الحسان بازغ شب سابقا للأوان غشى الهام ٠٠ واستباح المحيا وتحمدي صبابة العنفوان ينبيء الناظرين لللما للمال بصب رحلت عنه أمسيات الأماني والذي تعلم الأماسي عنه لا يدانيه في الرجساء مداني ولياليه ٠٠ ما برحين شهودا أنه قطب نجمها دون ثان

وتجىء الصورة الشعرية بعد النغمة الموسيقية لتشكل ملمحا من أهم ملامح شعر هذا الشاعر ، فكما أن شعره نسمعه بالآذان فهو شعر نراه بالعيون ، ولأنه شعر صور ، وصاحبه كالفنان البارع لا يلقى بالألوان على لوحته جزافا ، ولا يرسل الخطوط حولها كيفما أتفق ، ولكنه يورد تفاصيله مترابطة متماسكة فتنمو القصيدة بين يديه تموا من الداخل ككل الأعضاء الحية ، واذا بها في النهاية وحدة كاملة ، لا سلسلة من الأبيات يتلو الواحد منها الآخر .

ان الصورة في شعره ليست من قبيل الزخارف السطحية التي يمكن امتدادها الى ما لا نهاية بالتكرار المستمر ، ولكنها الصورة ذات الأبعاد التي تتوزع فيها الظلال والأضواء ، ويتناسق فيها القريب والبعيد ، وتتمدد على أزمان مختلفة لكى تكتسب صفة العمق ، وهذا كله من أجل استهداف وحدة الموضوع وقوته وجماله ، ولذلك يصعب علينا في قصائده أن نرفع بيتا واحدا من مكانه ، دون أن نترك فجوة ظاهرة في الصياغة والمعنى ، انظر اليه كيف يقول في قصيدته : « من يكون ؟ » :

أهداب عينيك تعترف ٠٠

انی أراها ترتجف ۰۰

وتكاد تنطق بالذي يأبي لسانك أن يصف ٠٠

لكن كل حقيقة لابد يوما تنكشف ٠٠

ولقد وشي بحقيقتك ٠٠

قلق بدا في نظرتك ٠٠

في لفتتك في بسمتك وفي احمرار وجنتك ٠٠

لما هربت من الاجابة عن سؤالي ٠٠

وأخذت تصطنعين أنك لم تبالى ٠٠

لكننى قد جئت أسأل : من يكون ٠٠

ذاك الذى بالأمس كنت تحدثين ٠٠

همسا بصوت عاطف ٠٠

ينساب عبر الهاتف ٠٠

واللغة التي يستخدمها الشاعر ليست لغة الحس ، ولكنها ان صح التعبير لغة الحدس ، فهو يحاول أن يمسك بالكلمات النقية أو المنتقاة ، أو بالألفاظ الندية الطازجة فاذا كان لزاما عليه أن يتعامل مع اللفظ العادى أو المألوف ، اجتهد أن يكسبه ظلالا خاصة ، وأن يخلع عليه شفافية جديدة .

وهكذا تصبح قضية اللغة هى قضية الوصول الى الحدس اللغوى الأول فى التجربة الشعرية ، هى قضية الافلات من اللغة الواحدة التى تفرض سلفا على كل قصيدة ، الى اللغة المتعددة التى تجعل لكل قصيدة لغتها الخاصة ، انه يقول فى قصيدته « جنة الحرمان » :

لا يا حبيبى ٠٠ عـ لناصع حبنا واهدأ ١٠ لعلك ترتجى غفرانى ان كنت يوسف بالجمال فما أنا امرأة العزيز ولا الهوى بهوانى لا تشتك الحرمان ١٠٠٠ عشه معى ما أجمل اللقيا على الحرمان

ولكن ٠٠ هل ثمة ثنائية بين الشاعر والعالم ؟ أو بين الرؤيا والشعر ؟ ٠٠ صحيح أن الشعر نم يعد تعبيرا عن العالم ، ولكنه أصبح نسيج هذا العالم ونبضه ، أصبح لغته وطبيعته وصوته ، فهل يعنى هذا هجرة الشاعر الى عالم جوانى أكثر صدقا ، وأبعد مدى ؟

ان الشاعر ابراهيم صبرى في محاولته لتخطى هذا التناقض عبر جسور الحب ، يقيم من جديد علاقة بين العالم والانسان ، فهو مسافر

أبدا في قارات الداخل والخارج ، حيث الذات فيما يشبه الاسراء والمعراج الدائمين بين أقاليم الجسد وأقانيم الروح ·

انه بالحب تسقط الثنائية القائمة بين الأطراف ، وينحل التناقض الماثل في الأشياء ، وتبزغ من رقدة الموت صحوة الميلاد الجديد • فالحب هو الألف والياء في دراما الحياة ، هو الفردوس المققود في ساعة الموت ، وهو الفردوس المستعاد في لحظة الميلاد •

والشاعر يعرف أن دراما الحياة ليست كوميديا الضحك والسرور، ولكنها تراجيديا الدم والدموع ، وأننا بالبكاء نأتى الى الدنيا وبالبكاء أيضا نلقى السلام · ولكنه يدرك تماما أن الرحلة من الشاطىء المأمول الى الشاطىء المجهول ، لا تكون الا فى زورق الحب ، لأنه مهما يكن من شى · · فلا خلاص الا بالحب ، فهو يقول فى قصيدة « نداء الخلود » :

ولو فطنوا لمسا ظلموا فؤادا بهجر اللحب يهجره الوجود وكيف تكون دون هوى حياة هو الشريان فيهسا والوريد وكل الناس موجود ٠٠ ولسكن بقدر الحب يحيا أو يبيد

وهكذا يرتبط بالعب الوجود ، ويفتح العب سبيل الخلاص أو طريق الخلود ،ويصبح الخلاص بالحب هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله قصائد هذا الشاعر ، من الحب العاطفي الى العشق الألهى ، مرورا بظاهريات الحب ٠٠ حب الوطن وحب الطبيعة وجب الجمال !

وكانى بشاعرنا المعاصر يتمثل قول الشاعر الصوفى العظيم محيى الدين بن عربى:

أدين بدين الحب انى توجهت ركائبه فالحب دينى وايمانى ولكن ديانة شاعرنا للحب ، ليست هى ديانة العاشق الأفلاطونى الذى يمارسها بالعقل ، ولا هى ديانة العابد الصوفى الذى يتمرس بها عن طريق القلب ، وانما هى ديانة شاعر معاصر جاءته من خلال تجاربه الوجودية وممارساته الحية ، غير منعزل عن الأشواك ، وغير كافر بالأشواق ، بل هو يضع احدى يديه فى زمهرير الثلج واليد الأخرى فى حمم البركان ، ولكن وجدانه كله يتأجج بالايمان .

الايمان بالكائنات البشرية المتناهية ، التي تستطيع عبر طريق الحب أن تقترب من الموجود اللامتناهي ، أو من الحقيقة الكونية الكبرى · فحب الانسان للكون هو وسيلته الى معرفة الحق ، وحب الانسان للانسان هو وسيلته الى معرفة الخمير ، وحب الانسمان لذاته هو وسيلة الى معرفة الجمال .

وتفسير ذلك أن الانسان منذ اللحظة التي شعر فيها بوجود نفسه ، شعر كذلك بوجود الكون ، وتجلي له المطلق في كل شيء ٠٠ وما كان اله أن يشعر بهذا كله ، الا عن طريق الحب ٠ فلو لم يحب نفسه لما شعر بها ، ولو لم يحب الله لما عرفه ، وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله :

وغاية نفسي أن ترى الشعر ملهما وغاية قلبي أن يسرى الحب حاديا

وقد تغرينا هذه الرقة العاطفية بالنظر الى الشاعر نظرة وردية ، لا أشواك فيها ، ولا أعشاب ، على اعتبار أن الحياة عنده سهلة التعاطى وفيرة العطاء ، لا عناء فيها ولا معاناة ، ولكن الشاعر الذى تمددت حياته بين طرفى النقيض ٠٠ بين الشوك والشوق ، بين الثلج والبركان ، عرف كيف يتجاوز أسسطح الأشياء بالغوص فى أعماقها ، واستيعاب طرفى النقيض فى مركب جديد ، الحب قلبه أما قالبه فهو الشعر ، أسمعه ينادى المتنبى الشاعر العربى القديم :

أباالطيب اسمعلى • وكن لى مجاوبا ففى اثر ما أبدعت صغت القوافبا وما كنت يوما ناظما ما نظمت اذا كنت قد عمرت حتى أوانيا كلانا به مس من الدهر ساء وضلل عن درب الوصول المساعيا ولكننى لم أشك دهرا معاندا لأنى بهذا أشتكى الله عاصيا

الا أنه كما قال الامام النفرى صاحب كتاب « المواقف والمخاطبات » في « موقف التيه » : « وأفرح فاني لا أحب الا الفرحان » ٠٠ والفرح توأم الحب وشقيقه الحبيب !

غير أن هذه الرقة العاطفية ، التي عمادها التعبير الصادق عن الشعور الصادق على نحو ما قال العقاد في شعر ابراهيم ناجي ، لا تخلع صفة الرومانسية على شعر شاعر نا المعاصر ، ولا تغرينا بوصف شعره « بموسيقي الغرفة » على غرار ما وصف طه حسين شعر ناجي ، وانما الموسيقية والرومانسية في شعر ابراهيم صبرى لهما طابعهما الخاص ، ومذاقهما المتميز .

وصحيح أن موسيقى الغرفة أو سوناتا الغرفة ، كما تسمى فى الموسيقى الغسربية ، تختلف عن السوناتا التقليدية بحركاتها الأربع المأثورة ، فهى نغم ميلودى قريب من الرقص وافر الايقاع فيه من الحركات الموسيقية ما يدور حول بعضه بحيث تثير فى النفس الشعور بالخفة والمرح ، فهى أقرب الى شعر الاعتراف منها الى شعر الحكاية ، أو ما يعرف بأدب البوح العاطفى ، وصحيح أيضا أن موسيقى ابراهيم صبرى لا تطمع الى البناء السيمفونى أو الى « هذه الموسيقى الكبرى التى تذهب بك كل مذهب ، وتهيم بك فيما تعرف وما لا تعرف من الأجواء » .

صحيح كل ذلك ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أنه اذا كان كل شاعر مهيئا لما هيأته له طبيعته ، فان موسيقى الشعر عند ابراهيم صبرى لها جرسها الخاص وايقاعها المتميز الذي يقترب من البشرف في الموسيقي الشرقية ، يشيع منه رائحة العطر والبخور ويثير فينا قدرا من الاحساس باللطرب ، دون أن يكون واحدا من شعراء الغزل في العصر الأموى أو شعراء الغناء في العصر العباسي .

وعلى الرغم من العاطفة الرومانسية التي نجدها في شعره ، الا أنه ليس مجرد صدى لشعراء المهجر أو شعراء أبوللو ، فهو ليس صاحب خيال فلسفى مثل جبران خليل جبران أو ايليا أبو ماضى ، ولا صاحب خيال حسى مثل أبو شادى أو على محمود طه ، ولكنه صاحب وجدان من نوع آخر ٠٠ وجدان فيه الأحلام الوردية الجميلة ، وفيه الأوهام الحزينة الشجية ، وفيه الايمان بالحب كحل لجميع تناقضات الواقع وصراعات الحياة ٠

ومن هنا كان رفضه المرومانسية الأوربية عامة ، كما هي ممثلة في كيتس وشيللي ووردزورث من أصحاب الخيال الحسى والفلسفي الميتافيزيقي، وعدم سيره في طريق الرومانسية العربية التي كان طريقها ممهدا أمامه بفضل جبران خليل جبران وايليا أبو ماضي وأبو القاسم الشابي والشاعر القروى ، وعامة شعراء المهجر من جهة ، وبفضل أحمد زكي أبو شادى وابراهيم ناجي وعلى محبود طه ومحمود حسن اسماعيل وعامة شعراء مدرسة أبوللو من جهة أخرى .

ولكنه آثر أن يختط لنفسه طريقا جديدا خاصا به ، بالعودة رأسا الى تراث الشعر العربي القديم ، ولو أنه استعان بمدرسة أبوللو أو بمدرسة المهجر ، بتقاليدهما المستقرة في العروض وفي العاطفة وفي الخيال لكان صورة باهتة أو صدى خافتا لكل هؤلاء ٠٠ ولكنه أراد أن يكون « هو » فيقول كلمته الخاصة ، ويغني غناءه الخاص ، ويكتشف نفسه شاعرا!

وما أنا الا شاعر عز شعره فلم يبك حتى لو رأى الكون باكيا ولم ييأس ممن أنكروا أو تنكروا ومروا به صما وبكما تعاميا فحسبى فخرا أن ترى الشعر شامخا يخر له ما قيل من قبل جاثيا

الا ان أصوات الشعر ثلاثة كما يقول ت · س · اليوت ، الصوت الأول صوت الشاعر وهو يتحدث الى نفسه ، أو لا يتحدث الى أحد ، والثانى صوت الشاعر يتحدث الى جمهور صغيرا كان أو كبيرا ، أما الثالث فهو صوت الشاعر وهو يحاول أن يخلق شخصية درامية تتحدث بالنظم ، صوته لا عندما يقول ما يستطيع هو شخصيا أن يقول ، بل ما يستطيع فحسب أن يقول فى حدود شخصية وهمية تخاطب شخصية أخرى وهمية .

واذا كان التمييز بين الصوت الأول والثانى ٠٠ بين الشاعر وهو يتحدث مع نفسه وبين الشاعر وهو يتحدث الى غيره ، يثير كما يقول اليوت قضية التعبير الشعرى ، وكان التمييز بين الشاعر الذى يخاطب آخرين بصوته هو شخصيا ، أو بصوت يتمثله ، وبين ذلك الذى يبتكر حديثا تتبادله شخصيات وهمية ، يثير على حد تعبير اليوت قضية الفرق بين النظم الدرامى وبين النظم غير الدرامى .

ففى تقديرى أن الشاعر ابراهيم صبرى اذا لم يكن قد أسمعنا بعد صوته الشعرى الثالث ، واتجه بشعره الى الدراما ، فقد أطربنا بصوته الأول وهزنا بصوته الثانى لانه استطاع بحق أن يملك ناصية التعبير الشعرى .

أجل ان الانسان يظل يرتعد بين أمل الحياة ويقين الموت ، ويظل مسدودا بين طرف الثلج وطرف البركان ، ولكن الحكمة علمتنا أن نحيا للموت ، بأن نترك على وجه الحياة أثرا وذكرى ، لأنه لا خير فيمن يأتى الى الدنيا ويغادرها دون أن يترك فيها تذكارا وذكرى ، وادا صدق قول العقياد :

والشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمن فليس أروع من الشعر أثرا في الحياة :

ولعل هذا هو ما أدركه الشاعر ابراهيم صبرى ، وما عناه بقوله :
ويبرز في التاريخ من بعد منصف يقول الذي ألقاه في الحلد راضيا
لقد كان بل مازال بالحب شاعرا يعيش شباب الدهر ٠٠ حيا وباقيا

في عالم أدبنا النسوى أو الأنثوى ، أو ما اتفقنا على تسميته بأدب «الجنس الآخر · يبزغ اسم جديد يدق دقات عنيفة على بأب الرواية ، عسى أن ينفتح له هذا الباب ، فتصبح صاحبة هذا الاسم من الأديبات المصريات ، وأديبات الرواية المصرية بالذات ·

وليس غريبا أن يجتذب فن الرواية الى جانب القارئات عددا من الكاتبات أكثر من غيره من فنون الأدب ، ذلك لأن فن الرواية كان ولا يزال من أكثر فنون الأدب التصاقا بالمرأة وتعبيرا عن عالمها الداخلى ، بكل ما يمور فيه من عواطف ، وتختلج فيه من أحاسيس .

واذا كان فن الرواية بمعناه الاصطلاحي الحديث ،قد نشأ أول ما نشأ في انجلترا في القرن الشامن عشر ، وكان ذلك بفضل انتشار الصحافة اليومية والأسبوعية وتبلور ظهور الطبقة الوسطى ، وما ترتب على ظهورها من انتشار التعليم بين أبناء هذه الطبقة ، وشيوع الموضوعات الاسرية التي تدور حول المرأة فضلا عن اتساع المساحة بين الكاتبة والقارئة من الجنس الآخر ، فلا يعنى هذا التفرقة بين أدب رجالي وأدب نسائى ، لان معيار الاجادة الفنية لا يختلف من رجل الى امرأة ، ولا يتأثر باختلاف جنس الكاتب ، ذكرا كان أو أنشى !

صحيح أن التعبير الأنثوى عن مكنون قلب المرأة ، وعن أغوار ما فيها من شعور ، غالبا ما يكون أكثر صدقا وأشد حرارة ، وأقدر على مس وجدان الأنثى فضلا عن الذكر ، ولكن هذا لا يعنى أن ثمة موضوعات

تكتب فيها المرأة وأخرى يكتب فيها الرجل ، ولا يعنى أن أنثوية الموضوع: ولزوجة التعبير كفيلان وحدهما بخلق الأدب الجيد .

وفى شرقنا العربى وفى مصر بالذات ، ظهرت الرواية مع مطلع القرن العشرين ، وفى ظروف شبيهة بتلك الظروف التى ظهرت فيها الرواية فى انجلترا ، حيث كانت طبقة اجتماعية جديدة تنمو ، هى الطبقة الوسطى ، وتنمو معها أخلاقياتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية الجديدة ، وكانت الأخلاقيات التقليدية من خير وشر وفضيلة ورذيلة وحرام وحلال وغيرها من الخلقيات الاجتماعية تمتحن امتحانا جديدا فى أتون تغيير جدرى شامل ، وكانت المرأة تسعى نهائيا للخروج من بقايا الحريم ، والانفتاح على معانى التحرر ، والمساواة ، والاستقلال ، والدخول فى علاقات جديدة مع مجتمع الرجال ، هذا فضلا عن ظهور الصحافة وانتشار الطباعة انتشارا شاملا ، وذيوع التعليم على كل المستويات ، وارتباط هذا كله بنشأة الرواية والقصة القصيرة ، وربما أكثر من أى فن آخر من فنون التعبير ، لأنه اذا كان للتمثيلية مسرحها ، وللشعر رواته ، فقد كان لابد للرواية والقصة القصيرة من مجال آخر تتمددان فيه ، وكان هذا المجال لواية والصحافة ،

وهكذا كان ظهور الأدب النسائى فى شرقنا العربى مواكبا لظهور الأدب الرجالى لا يختلف عنه ولا يتخلف دونه ، وبخاصة فى مجال النشر القصصى ، فما كتبته وردة اليازجى أو مريانا ملاش ، أو عائشة التيمورية ، لم يختلف من حيث جودة الفن ورفعة المستوى عما كتبه أمين الريحانى ، أو صادق الرافعى ، أو الطفى المنفلوطى • ومثل هذا يقال فى أدب أديبة وصيدة وشهيرة هى مى زيادة ، التى كانت فيما تكتب ندا لأديب كبير وشهير هو جبران خليل جبران •

فاذا نتقلنا الى عصرنا الحاضر ، طالعتنا على قمة الأدب النسائى العربى ، سهير القلماوى وبنت الشاطئ وعاتكة الخزرجى ، اللاتى قدمن فى مجال الأدب النقدى والابداعى ، عطاء ما بعده عطاء ، وهو العطاء الذى يكاد يحسم القضية ٠٠ قضية الأدب النسائى والأدب الرجالى ، فلا تبدو معه القضية الا جودة الأدب وفنية التعبير ٠٠

ولقد جاءت بعدهن موجة أخرى من موجات التعبير النسائى تميرت بالجرأة فى التعبير ، وامتازت بالحرارة فى التصوير ، فضلا عما يمكن تسميته بالصراخ فى التفكير ، وهى الموجة التى ركبتها كل من كوليت سهيل وغادة السمان ولطيفة الزيات ، وكأنما الواحدة منهن تلقى بقفازها

فى وجه الرجل ، لتصرخ بأعلى صوتها ١٠ أننى أكتب كما يكتب أبرع اللرجال ١٠ اننى أكتب ولا أخشى شيئا ١٠٠ اننى أقول أشياء لا تقال ١٠٠

وليس من شك في أن هذه الموجة الأخيرة ، كان لها تأثيرها الحاد والعنيف على الموجة التي جاءت بعدها ، والتي كانت كتاباتها أشبه بحد الموسى أو نصل السكين سواء من حيث وضوح الرأى أو نصوع الرؤية ، وهي الموجة التي تقف على قمتها نوال السعداوى ، ومن بعدها تجيء ديزى والأمير ، وزينب صادق . وسكينة فؤاد ، واقبال بركة ، واحسان كمال ، وهدى جاد ، ورشيدة مهران ، وعائشة أبو النور ، من صاحبات الكلمة النسائية المعاصرة ، حيث يقف الوجدان الأنثوى لا في مواجهة البيئة ولا في مواجهة المجتمع ولكن في مواجهة العصر ، وهي الوقفة التي لاتشكل استجابة موضوعية وواعية لروح العصر ، بمقدار ما تشكل استجابة موضوعية وواعية لروح العصر ،

أقول هذا كله في مطلع كلامي عن رواية « ولا عزاء للسيدات » ، التي ظهرت في سلسلة « روايات الهلال » ، للكاتبة المتمصرة « كاتيا ثابت » ، وما كنت لأقول شيئا عنها ، لولا التقريظ الذي جاء على غلاف الرواية ، والذي يصف الكاتبة بأنها « قصصية موهوبة ، عرفت كيف تصل الى أعماق النفس المصرية والحياة المصرية ، في قصصها الكثيرة ، وخاصة تلك الرواية التي تقدمها اليوم ضمن روايات الهلال » · فضلا عن وصفه الرواية ذاتها بأنها : « قصة فريدة في بابها تتناول مشكلة المرأة في المجتمع العربي المصرى الجديد ، وحيرتها بين تيارات التجديد ، وعوامل التقاليد المتوارثة ، وهي من هذه الناحية عمل فني جدير بكل تقدير ، ولهذا رأينا أن تنشرها ضمن تشر ـ الروايات العالمية » ·

وما كان هذا التقريظ بدوره يستوقفنا ، لولا صدوره عن شخصية ادبية وثقافية كبيرة لها دورها المؤثر في حياتنا النقدية ، هو الدكتور حسين مؤنس رئيس تحرير هذه السلسلة ، والمسئول الأول بشكل أو «بآخر عن كل ما ينشر فيها • فالى أى مدى أخفق هذا الوصف أو أصاب سسواء بالنسبة للرواية أو بالنسبة للكاتبة الروائية ، هذا ما سوف نراه الآن :

أما عن اعجاب سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بالقصة ، واخراجها فيلما يعرض على الناس ، وبهذا تعولت قصة كاتيا ثابت الى معلم من ممالم التطور في تاريخ الفن السسينمائي في عالم العرب كما جاء في التقريظ أيضا ، فهذا كلام فضلا عما فيه من غلو ومغالاة ، فاته لا يقيم حكما نقديا على عمل روائي ، فسيدة الشاشة العربية لها أن تختار من

القصص ما تشاء ، بحيث يكون الحكم الفنى لها أو عليها ، متوقفا على مدى قدرتها على أداء دور بعينه داخل قصة بالذات ، أما أن اختيارها هذا الشكل حكما نقديا على عمل روائى ، فهذا ما لا تقبله من سيدة الشاشة العربية ولا نظن أنها تدعيه ، وانما هو نوع من اقحام اسمها الكبير على مجال النقد الأدبى ، الذى لا شأن لها به على الاطلاق .

ونعود الى « القصصية الموهبة » كاتيا ثابت التى عرفت كيف تصل الى أعماق النفس المصرية والحياة المصرية ، لنفاجاً بأنها ايطالية الأصل ، أقامت في مصر وأحبتها وكتبت روايتها هذه بالايطالية وقام الدكتوران محب سعد ابراهيم ، وسعيد سالم الباجوري بترجمتها الى العربية ، فهي اذن متمصرة وليست مصرية ، تطل على حياتنا الاجتماعية من الخارج دون أن تعيشها من الداخل ، بمعنى أنها تعاين هذه الحياة ولا تعانيها ، تعانقها ولا تعتنقها ، تعايشها ولا تعيشها ، تراقبها بالبصر ولا تراها بالبصيرة ، وهذا جميعه يكفى لكى يضعف من صدقها في التعبير وحرارتها في التصوير ، فاذا أضفنا الى هذا جانب اللغة العربية وكيف أن هذه اللغة الما لها من مزايا خاصة في الفن والتعبير ، والتحام هذه اللغة التحاما عضويا بالحياة الاجتماعية والوجدانية في مصر ، باعتبارها اللسان الناطق بما يعتمل في ضمير هذا المجتمع ، أدركنا على الفور مدى الانفصام الكبير بين مضمون التجربة الاجتماعية من ناحية ، وأسلوب التعبير عنها من ناحية أخرى ، وأدات الكاتبة نفسها من ناحية ثالثة وأخيرة ٠٠

وهذا بعينه هو ما لاحظه عميد أدبنا العربى اللاكتور طه حسين ، وهو بصدد الحديث عن بعض الأديبات فى الأربعينات ، من المصريات أو المتمصرات اللائى كتبن باللغة الفرنسية عن الحياة المصرية ، داخل الأسرة، وفى كنف البيئة ، ومن واقع المجتمع ، فكان نتاجهن الأدبى أقرب الى الأدب الفرنسي ، يقرؤه الفرنسيون ويرضون عنه ، وقد يعجبون به ويثنون عليه ، ولكنه لا يبلغ نفوسنا المصرية الا عن طريق الترجمة « لأن من يقرؤنه فى لغته الفرنسية هم القليلون أو الأقلون عسددا .

كذلك الكتاب الذي كتبته السيدة قوت القلوب الدمرداشية «الحريم» باللغة الفرنسية ، ونشرته في باريس ، ووصل الى مصر من باريس ، ولم يصل الى باريس من مصر ، وأثنى عليه في باريس غير كاتب من الكتاب المعروفين دون أن يقرأه كثير من المصريين ٠٠ على الرغم من أنه يصور مسيرة الحياة في الأسرة المصرية ، ابتداء من الخطوبة الى حفلة الزفاف ، مسيرة الحياة في الأسرة المصرية ، ابتداء من الخطوبة الى حفلة الزفاف ، الى ليلة الزواج ، الى مقدم المولود ، الى حفلة السبوع ، فضلا عن الحياة

اليومية في أيام الأعياد ، وفي أيام الحزن والأسي ، والخلاف الزوجي الذي ينتهي الى الطلاق ، وما يعقب الطلاق من بؤس وحزن وضياع .

وكذلك الكتاب الذى كتبته الآنسة جان أرقش بالفرنسية أيضا «مصر فى مرآتى » تصور فيه الحياة فى مدينة الاسكندرية على اختلاف الفصول ، فترسم صورا دقيقة كل الدقة ، صادقة كل الصدق ، سواء للحياة الشعبية أو لحياة الطبقة الراقية ، من ضاربة الودع التى تسعى على الشاطئ، ، الى أبناء البك الذين خرجوا مع خادمهم يلعبون على الشاطئ، ، ومن بائع القصب الذى يسعى فى الشارع فوق عربته ، الى أبناء الباشا وقد أقبلن من المدرسة مغرورات فى ثيابهن الجميلة ،

وكذلك الكتاب الذي كتبته السيدة المي خير بعنوان « سلمي وقريتها » باللغة الفرنسية أيضا تروى فيه قصة فتاة لبنانية ، وتصور القرية التي عاشت فيها وماتت ، كل هذا فيما يشبه الصور الفوتوغرافية، ولكنها الصور البالغة الدقة ، البليغة التعبير ·

والذى لا نملك سواه بازاء هذه الظاهرة ، هو العجب ، الذى سبقنا اليه الدكتور طه حسين ، حتى قال : « فأعجب من كتاب مصرى ، تنشئه كاتبة مصرية وتنشئه فى موضوع مصرى خالص ، يمس حياة المصريين فى أدق جهاتها وأعمقها وأشدها اتصالا بنفوسهم ، ثم لا يعرف المصريون عنه شيئا الا عن طريق ما يكتبه عنه الأجانب أو عن طريق النقل والترجمة » •

وفى الوقت الذى يعبر فيه العميد عن رضاه عن هذه الكتب وأمثالها من الناحية الفنية الخالصة ، فانه يتحفظ عليها من الناحية المصرية الخالصة ، « وأما من الناحية المصرية الخالصة فقد أتحفظ فى هذا الرضا بعض الشىء ، لأن الأجانب يسجلون علينا ما سجلته ، فلندع لهم ذلك ، وفى حياة المصريين ما نستطيع أن نقدمه للأجانب ، فنسرهم وترضيهم ولا نضحكهم » *

ونعود الى رواية القصصية « كاتيا ثابت » لندرك مدى الانفصام الكبير بين مضمون التجربة الاجتماعية وأسلوب التعبير أو أدوات الكاتبة، لاقول اننا الو تركنا هذه الجوانب الثلاثة ، وانتقلنا الى الرواية ذاتها ، لوجدنا أنفسنا أمام عمل روائى يدير ظهره تماما لكافة مراحل التطور الفنى التى مرت بها الرواية المصرية بعامة والرواية النسائية بوجه خاص، وكأنما الكاتبة بروايتها هذه تقف فى واد ، وكل التطور الذى حدث للرواية المصرية يقف فى واد ، وكل التطور الذى حدث للرواية المصرية يقف فى واد آخر نو

فهنا رواية وان كانت عصرية المضمون ، فانها تقليدية الشكل ، فقد شات كاتبتها أن تصبها في اطار الشكل التقليدي ، أو في قالب الواقعية التقليدية ٠٠ حيث تماسك البناء المعماري ، وتتابع السرد الروائي ، واستدارة رسم الشخصيات ، ونمطية ادارة الحوار فضلا عن النهاية الماساوية المغلقة التي تحل كل المشكلات بالقتل أو بالموت ٠

وقد نعيب حتى على هذه الواقعية التقليدية التى تجاوزها أدبنا النسائى منذ زمن بعيه ، طابعها الفوتوغرافى المباشر ، حيث تحرص الكاتبة حرص السائح الأجنبى على الدقة فى رسم الملامح وذكر التفصيلات . سواء تلك التى تتعلق بظاهر المكان أو بتاريخ حياة الشخصيات . حتى ولو كانت شخصيات ثانوية . أسمعها تقول فى وصف المكان : « وكان بائعوا الفواكه فى باب اللوق يرشون بالجرادل أرصفة حوانيتهم ترطيبا للفاكهة المرصوصة على شكل أهرامات على جانبى أبواب دكاكينهم . وشغلت من جديد محلات الزهور الجهاز الخاص بانزال المياه فى صمت على زجاج واجهاتها ، وفى الحدائق المتوقدة قيظا ، كانت آخر زهرة ، على نجاج واجهاتها ، وفى الحدائق المتوقدة قيظا ، كانت آخر زهرة ، ستونيا ، متشبثة بالحياة تبعث فى الهواء رائحة نفاذة . ولكن ساعات الصباح كانت بديعة منعشة صافية كنظرة طفل برىء » .

هذا مع ملاحظة الركاكة في استخدام الأسلوب ، ففي فقرة واحدة استخدمت كلمة حوانيت ودكاكين ومحلات ، وكلمة فواكه وفاكهة ، أما كلمة «بائعوا » فقد وردت هكذا وصحتها بدون الألف ، وما أكثر الأخطاء التي من هذا القبيل مثل مهندسوا الديكور ص ٦٣ وصحتها مهندسو بدون الألف ، وعبارة « لقد نفذ صبره » ص ١٢٦ وصحتها « نفد » بالدال وليس بالذال ، وعبارة « وجهها الذي بدى كالحجر ، ص ١٤٧ وصحتها بدا بالألف وليس بالياء ، وعبارة « وانكب على العمل » ص ١٩٧ وصحتها واكب على العمل ، ص ١٩٠ وصحتها واكب على العمل ، وعبارة « كأنه مدفوع بقدر خفي لا يعرف كنيه » ص ٣٤ وصحتها « لا يعرف كنيه » ٠

وهذا أيضا برغم الكثير من التركيبات اللغوية التي ان دلت على شيء فانما تدل على ركاكة الاسلوب ، ومن ذلك مثلا قولها في ص ١٥١: « فأى غرض خدمته تلك الجمل التي كان ينشرها ، جمل براقة قاطعة مازحة نافذة لا تعنى شيئا ، لأنه _ مظهر _ لم يكن لديه ما يقوله ، وكان مكتئبا ناضب الماعون منتهيا » •

ترى ٠٠ هل يقع العب وحده على عاتق المترجمين ؟ ٠٠ وان صعه هذا ، فهل مثل هذا الأدب هو الذي ينتسب الى العربية ويحسب على الأدب العربي ؟

على أنه مهما يكن من شىء ، فالذى كنت أوده الرواية كهـذه أن تتجانس شكلا ومضمونا ، فتجىء عصرية الشكل بمقدار ما هى عصرية المضمون ، أعنى أن تكون رواية تجريبية جديدة مضمونا وشكلا ، حوارا وسردا ، أسلوبا ولغة ! •

ومع هذا كله ، ما مدى العصرية في مضمون هذه الرواية ؟

ان العصرية فيها تكاد تقتصر على عنوانها: « ولا عزاء للسيدات » الذي يكاد بدوره ألا ينطبق على مضمون الرواية ، فالعصرية هنا من المعاصرة لا من العصر ، أعنى من وقوع أحداثها في الزمن المعاصر لا من تعبيرها عن روح العصر . .

انها قصة الزوجة المطلقة « سميحة » التي طلقها زوجها « حمدي » بعد أن ضاق بثقافتها المحدودة ووعيها الاجتماعي القاصر ، وراح يحقق طموحاته العاطفية والاجتماعية مع ميرفت الفتاة العصرية المتحررة ، التي تقف على النقيض من سميحة في منطق التفكير وفي أسلوب الحياة ٠٠

ويموت والدا سميحة فى حادث تصادم ، فلا يبقى لها من الأهل سبوى خالتها وزوج خالتها وبنات خالتها ، ولكنها تقرر أن تعيش مع ابنتها فى شقتها بنوع من التفرد والاستقلال ، وتفكر فى العمل تحقيقا لرغبتها فى الحرية والتحرر ، فتعمل فى أرشيف احدى دور الصحف ، وتقع فى علاقة عاطفية مع طارق مظهر رئيس التحرير ، الذى يقف على النقيض تماما من زوجها السابق حمدى سواء فى منطق التفكير ، أو فى أسلوب الحياة ، والذى كان بدوره قد طلق زوجته الأجنبية فيفيان ، لانها لم تكن ترضى غروره الاجتماعى وجوعه العاطفى . •

ويحار طارق مظهر فى أمر سميحة ، هل هى واحدة ككل النساء ، أم هى واحدة غير من عرفهم من النساء ؟ ولكن شيئا غريبا غامضا يجذبه الى هذه المرأة ، فيمضى معها فى هذه العلاقة ٠٠ هى بدورها يجذبها شىء في ، فتقرر المضى معه فى هذه العلاقة ٠٠ مهما كانت النتيجة وكائنا ما كانت النهابة !

ويكون حمدى قد ضاق تماما بزواجه من ميرفت ، بعد أن تسببت له بمجونها الاجتماعى فى اهمال مشروعه التجارى الذى أوشك على الافلاس ، فينفصل عنها بالطلاق ويقرر العودة الى زوجته سميحة وابنته دنيا ، واستئناف حياتهم من جديد .

ولكن سميحة على الرغم من محاولات حمدى المتكررة ، والحاح خالتها المستمر ، ترفض العودة الى حياتها القديمة ، ردا لاعتبارها من ناحيــة

ثقافة _ ١١٣

واستجابة لحياتها الجديدة من ناحية أخرى ، ويظن حمدى بايعاز خاطئ من ادريس البواب ، أن سميحة انما ترفض العودة اليه والى حياته القديمة بعد أن تعرفت فى حياتها الجديدة على الليل وعالم الليل ، بل وبعد أن أصبحت واحدة من نساء الليل!

وفى حالة من الاضطراب العصبى ، والهياج العاطفى ، يقرر حمدى أن يقتل سميحة ، وبالفعل يطلق عليها وهى على باب بيتها كل ما فى مسلمسه من رصاصات حتى يرديها قتيلة ، ويسلم نفسه للشرطة والجمهور ، أما طارق مظهر رئيس التحرير ، الذى يعلم من سكرتيره بما حسدت ، وبما قائله حمدى فى محضر التحقيق من أنه لم يقتلها الا بعد ما علم بسلوكها الشائن فيأمر بعدم نشر الخبر فى جريدته ، وهو يعبث فى يده بمفتاح الحياة الذهبى الذى كان قد اشتراه لها على سبيل الهدية ،

وهكذا تبدأ وتنتهى رواية « ولا عزاء للسيدات » على نحو يشعرنا باعتيادية القصة وواقعية أحداثها وامكانية حدوثها يوما بعد يوم ، دون أن نجد تفردا في بابها لا من حيث تناولها مشكلة المرأة في المجتمع المصرى الجديد ، ولا من حيث حيرة هـذه المرأة بين تيارات التجـديد وتوارث التقاليد !

ان الجديد في هذه الرواية هو كما قلت اسمها فقط ، « ولا عزاء السيدات » ولكن هل يكفى الاسم وحده عزاء للرواية ، وللرواية النسائية بالذات ٠٠ ؟؟

« من العبث أن يفكر مؤلف جسور فى الخلود ، فى الارتقاء الى مستوى فن الشعر اذا لم يحس بتأثير السماء الخفى ، ولم يكتب فى نجمه ، عند ميلاده انه سيصبح شاعرا » •

بوالو ـ فن الشعر:

الجديد حقا على حياتنا الثقافية بوجه عام ، وعلى لغتنا الشعرية بوجه خاص ، وعلى فن أدائنا التمثيلي بوجه أخص ، هو تلك الأمسيات الشعرية التي قدمتها الأجهزة الثقافية من حين لآخر ، ولا تزال تقدم منها المزيد ، بعد أن لاقت كل هذا لنجاح النقدى والرواج الجماهيرى ، وبعد أن استمالت اليها الكثرة المتذوقة لهذا الفن من فنون التعبير .

وفن الشعر بالذات دون غيره من الفنون ، هو الفن الأوثق اتصالا بتراثنا العربى ، والأصدق تمثيلا لأصالتنا العربية ، والأوفق تعبيرا عن عبقرية لغتنا العربية ، لغة الشعر ، أو اللغة الشعرية ، أو اللغة الشاعرة ٠

من هذا المنطلق تصبح الأمسيات الشعرية لا مجرد ترفيه فنى أو رفاهية ثقافية ، ولكنها ضرورة قومية لابراز مزايا هذه اللغة العربية ، الشعرية والشاعرية فى آن ، فى زمن تعرضت فيه هذه اللغة وحدها ، من بين سائر لغات العالم ، لكل ماينصب عليها من معاول النقد والتشكيك والتجريح ، ولكل ما ينصب له امن فخاخ الحاقدين والحاسدين من شرقيين ومستشرقين على السواء ، لأن اللغة العربية هنا وعند هؤلاء ليست مجرد

لغة كلام وكفى ، ولكنها قوام الانسان العربى ، وعمود ثقافته التراثية ، ومحور علاقاته التاريخية وركيزة حواره مع سائر شعوب العالم ·

وتأسيسا على ذلك ، كان من الطبيعى ، بل كان مما يتفق وطبائع الأشياء ، أن تقوم أجهزة الدولة الثقافية بتبعاتها ازاء هذه القضية ، تضية اللغة العربية وحمايتها من أيدى العابثين ، سواء عن سوء فهم أو عن سوء قصد ، أو عن الاثنين معا ، لان من واجب الأجهزة الثقافية ، الى جانب غيرتها على لغتنا العربية ، أن تذكر وتتذكر أنها ليست مطالبة بحماية اللسان العربي وكفي ، ولكنها مطالبة كذلك بحماية الإنسان عامة من خسارة فادحة تصيبه اذا ما أصيبت هنه اللغة ، باعتبارها أداة انسانية من أرقى أدوات المنطق الإنساني ، ووسيلة عالمية من أرفع وسائل المواصلات بين شعوب العالم ٠٠

ان بيت القصيد هنا كما يقول أستاذنا العقاد ، اعظم من القصيد كله ، لان السهم في هذه الرمية يسهد الى القلب ولا يقف عند الفم واللسان وما ينطقان به من كلام منظوم أو منثور ، أضف الى ذلك ان المعوة لهذه الأمسيات الشعرية دعوة اجتماعية حضارية ، قبل أن تكون دعاية ثقافية اعلامية ، وهي دعوة لا تزال بحاجة الى كسب الجماهير بصورة جماعية مباشرة ، وليس مثل الشعر يستطيع أن يمدنا بفرصة التأثير في أذواق الجماهير ، لان دخول الشعر الى حياة الجمهور ، ينطوى على دلالة اجتماعية واعية ، فهو انما يكسبهم صفة الوعى بالعالم والحياة وأشواق الانسان .

فضلا عن أن الشعر في أدائه التمثيلي ، في شكله وايقاعه وقدرته على حمل وعي الشاعر والتعبير عنه ، هو كسب لحركة الشعر ذاتها ، اذ يساعد على خلق ايقاعات شعرية جديدة ، وابتكار دلالات جديدة لمفردات قديمة في سياق العمل الشعرى • لكن الأمور كما يقول فرانز كافكا الكاتب الروائي الشهير ، لا تسير على هذا النحو الا ظاهريا فقط ، لانه اذا كان الشاعر لا يستطيع أن يرينا الا ما هو أساسي في القصة ، فان الدراما ترينا كل شيء ، الممثل والديكور والموسيقي والاضاءة ، حتى اننا نرى ما هو ثانوى ، لأننا لا نرى فقط الا ما هو جوهرى •

وهذه الأمسيات الشعرية ، انما تضع الشعر مباشرة أمام أذواق الجماهير يختبر نفسه ويؤثر في الأذواق ، يتعلم منها فيزداد خبرة وصقلا ، ويعلمها فتزداد مرونة وقابلية للتغيير •

هذه العلاقة المتبادلة بين الشعر وجمهوره ، هي الركيزة المحورية التي ينبغي أن يعتمد عليها في اختيار الروائع الشعرية التي يمكن من

ناحية أن تتجاوب مع النفوس ، ويمكن من ناحية أخرى أن تقدم للجمهور ، فالشعر كما يقول ابن عبد ربه في كتابه الشهير « العقد الفريد » : « فضل في المنطق ، لم تستطع اللغة استخراجه ، فاستخرجه الشعر بالنغم على الترجيع لا التقطيع ، وما ينبغي أن نمنع النفوس معاشقة بعضها بعضا » •

وفضلا عما في هذا الرأى عن الشعر من تعريف بوظيفته الفنيسة ودلالاته الاجتماعية ، فهو رأى يمكن أن يتخذ مقياسا لاختيار تلك الروائع، لان العبرة في هذه الأمسيات أو الليالي الشعرية ، ليست فيما تحيى من ذكرى الشعراء ولكن فيما تقدم من عيون الشعر ، فمن فحول الشعر ورواده من لا يصلح شعرهم لمثل هذه الأمسيات ، وهذا معناه ان العبرة ليست بالشاعر ، ولكن بالشعر ذاته ، حتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذا التلاقى بين الشعر وجمهوره .

فالشعر « فضل في المنطق » كما يقول ابن عبد ربه ، أى بقية من الأحاسيس والمشاعر ، من الانطباعات والوجدانات ، من خلجات النفس واهتزازات القلب ، من قشعريرة الفكر ومما لم تستطع لغة النثر أن تستخرجه من داخل الذات البشرية ، فاستخرجه الشعر بالأوزان والايقاع، بالقوافي والبحور ، باختصار بما يعرف بموسيقي الشعر آ

ولكن هذا الاستخراج لا يتم الا بالحساسية المرهفة ، ولا يتأتى الا باللماحية البارعة ، وذلك فى « ترجيع » هذا الشعر ، أى فى القائه أو بالأحرى فى فن القائه ، لأن « التقطيع » أى النظم والقراءة حسب تفعيلات الخليل بن أحمد ، لا تكفى كما لاحظ بحق الدكتور محمد مندور ، فى تحقيق هذا الهدف العسير ، وهو على حد تعبيره « الشعر الذى تهفو له النفس ، لانها تلمس فيه أعماقها الخفية ، ولهذا لا ينبغى أن تمنع النفس من معاشقة بعضها بعضا » •

وليس من الضرورى أن يكون هذا الشعر كله من النوع الرومانسى الذاتى العاطفة ، بل قد يكون من الشعر الواقعى أو الرمزى ما دام هدفه لا يقف عند تقرير واقع ، أو الرمز لفكرة مجردة ، بل هدفه الكشف عن خلجات النفس ازاء الواقع ، واهتزازات السعور أمام حقائق الحياة وما وراء الحياة ، وسنحات الفكر أمام مظاهر الطبيعة وما وراء الطبيعة ، فهذه « الحساسية الشعرية » هى ذلك « الفضل من المنطق » الذى يستطيع الشعر وحده ، دون النثر ، أن يستخرجه من أغوار ذات الانسان ، ودهاليز النفس البشرية .

وفى اعتقادى ان تراثنا الشعرى حافل بعدد كبير من روائع الشعر، التي لا تزال حية ، يمكن أن تقدم في مثل هذه الأسسيات ، ويمكن أن

يتجاوب معها الجمهور ، من أمثال قصائد البارودى وشوقى وحافظ ابراهيم ومن أمثال قصائد العقاد وشكرى وعزيز أباظة ومن أمثال قصائد ابراهيم ناجى ، وعلى محمود طه ، ومحمود حسن اسماعيل .

ولا أدرى لماذا لا نقف وقفة أطول عند هذا الشاعر قبل الآخير ٠٠ على محمود طه ٠٠ وعند قصيدته المطولة « أغنية الرياح الأربع » التى استمدها من أدبنا الفرعونى القديم ، وصاغها صياغة شعرية مجنعة ، صالحة كل الصلاحية للغناء التمثيل والأداء المسرحي ، فمن شخصياتها أربع حوريات يمثلن الرياح الأربع ٠٠ ريح الشمال ، وريح الجنوب ، وريح الغرب ، وشاعر وقرصان ، وكلها شخصيات محلقة، تسبح في عالم الشعر ، وسط جو خيالي هو جو الالقاء الشعرى المثالي ، الذي ينقلنا بعيدا عن الأرض ، قريبا من السماء !

ومالى أنسى محاولات الشاعر أحمد زكى أبو شادى فى الشعر التمثيلى ، وتمثيلياته الشعرية الأربع · · « احسان » و « أردشير » و « الزباء » و « الالهة » وهى فى مجموعها محاولات رائدة للانطلاق بشعرنا الغنائى نحو آفاق أوسع ومجالات أرحب · ومن المؤكد انها ستصادف هوى فى نفوس جمهور الشعر ، وستلاقى نجاحا ان هى قدمت فى مثل هذه الليالى أو تلك الأمسيات ·

والذى قصدت اليه ، من هذا كله ، هو التنبيه الى أن نجاح فكرة الأمسيات الشعرية ، التى كانت ولا شك ناجحة حتى الآن ، سواء فيما يتعلق بأمسية أحمد شوقى أمير الشعراء ، أو أمسية حافظ ابراهيم شاعر النيل ، أو أمسية زكريا الحجاوى ٠٠ عاشق المداحين ، أو أمسية الامام البوصيرى صاحب البوردة الشهيرة ، التى تغنى فيها بالحقيقة المحمدية ، وأزلية النور المحمدى ، وكيف أن نور محمد هو المشاهد فى كل نور ، وأن الرسول هو المثل الأعلى للانسان الكامل ، ثم أمسية « نهج البردة » لأمير شعرائنا أحمد شوقى ، وهى القصيدة الهمزية التى استوحى فيها « بردة البوصيرى » دون أن يعارضها والتى حيا بها ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ، والتى استهلها بقواله :

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفع الزمان تبسم وثناء

وهى غير قصيدته « الميمية » الرائعة ، التى دافع فيها عن الاسلام دفاعا حارا ساخنا ، ناقضا ما يردده أعداء الاسلام من أنه انتشر بحد

السيف ، فقد ذهب شوقى الى أن الاسلام فتح بالسيف بعد الفتح بالقلم ، وبعد أن أعياه انحسار الشر عن طريق السلم ، كان لابد له من القضاء على الشر عن طريق الحرب ، وأهم ما في هذه القصيدة « الميمية » الرائعة التي استهلها شوقى بقوله :

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

ان شوقی عارض بها بردة البوصیری الشهیرة ، وأبدع فیها ابداعا جعل الشیخ سلیم البشری ، شیخ الجامع الأزهر فی ذلك الحین ، یكتب لها شرحا بنفسه ، والو ان شوقی نفسه ، أعلن فی « بردته » هذه انه لا ینبغی لاحد أن یعارض بردة البوصیری ، لان أحدا لن یستطیع أن یبلغ شأوه ، أسمعه یقول :

المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذى العدم الله يشهد انى لا أعارضه من ذا يعارض صوت العارض العسرم

دون أن يلغى هذا بطبيعة الحال ، ما فى بردة شوقى من جمال الجرس ، وعذوبة اللفظ ، وتمكن القوافى ، حتى انه لا يكاد أحد يتلوها ، حتى تصغى اليه الآذان ، وتهفو له القلوب .

أقول ان نجاح فكرة الأمسيات الشعرية هذه ، انها يتوقف على الدقة المتناهية فى اختيار عيون الشعر التى يمكن أن تقدم للجمهور ، وبالتالى يمكن أن يتجاوب معها هذا الجمهور ، وهذا معناه أن تكون العبرة بالشعر وليس بالمشاعر ، أى أن الشعر هو الذى ينبغى أن يقع عليه الاختيار ، كان الشاعر صاحب هذا الشعر .

وهذا ما عاناه هوراس بقوله في كتابه « فن الشعر » :

« والمسرحية التي تتضمن لوحات مثيرا وأخلاقا حقة ، حتى لو كانت مكتوبة بلا ملاحة أو قوة أو فن ، تمتع الجمهور أحيانا ، وتجذب أنظاره أكثر مما تفعل أبيات الشعر الجميلة الخالية من المعنى أو التفاهات المكتوبة التقاد » :

وهذا بدوره ما حدث فى أحدث الأمسيات الشعرية ، أمسية تراث الشعر السكندرى التى أقميت فى « قلعة قايتباى » بمناسبة ذكرى مرود

٥٠٠ عام على اقامة هذه القلعة التاريخية الرائعة ، في حضن الثغر السكندري الجميل ، وتحت سماء الاسكندرية عروس البحر المتوسط ، ولا عجب في ذلك ، فالاسكندرية ذاتها فضلا عن كونها قصيدة حية نابضة ، تجمع الى سحر الجمال دفء الحياة ، والى عبق التاريخ أريج الحاضر ، كانت حام شاعر ، وكان ميلادها في غلالة من الشعر الرفيع :

« في وسط البحار التي تسبح مصر فيها قامت جزيرة فاروس ذات الصيت الذائع » •

هكذا أنشد الشاعر اليوناني القديم هوميروس ، عندما جاء الاسكندر الأكبر في المنام ، على هيئة شيخ أبيض الشعر ، جليل الخلقة ، وكان الاسكندر بعد فتحه لمصر قد وضع مشروعا لبناء مدينة عظيمة ، يعطيها اسمه فتخلد ذكراه ، فلما جاء في النوم ذلك الحلم العجيب ، أفاق من نومه وجرى لرؤية تلك الجزيرة ، التي عملت على هيئة لسان أرضي، طولها أكبر من عرضها ، والتي تقوم بين البحر وبين بركة من الماء ، وتنتهي بمرفأ كبير ، فقال الاسكندر بعد أن أعجب بتلك الجزيرة ، وكما يروى بلوتارك في تاريخه الشهير : « ان هوميروس العجيب في كل شيء ، كان كذالك مهندسا عجيبا ! » • ثم أمر على الفور بتشييد مدينة الاسكندرية . • حلم الشعراء !

وكان من الطبيعى بالنسبة لهذه الأمسيات الشعرية ، لكى تحقق المتعة الجمالية والفنية ، الى جوار المتعة النفسية والروحية ، كان من الطبيعى أن يعهد باخراجها الى كوكبة من مخرجينا المثقفين ، ذوى الحساسية المرهفة والذوق الفنى الرفيع ، الذين استطاعوا حقا أن يقدموا هذه الروائع الشعرية فى جو من الاخراج الملائم ، الذى يخلق الجو الشعرى الموحى والمعبر ، والذى يذكرنا بمثل هذه الليالى الشعرية عندما كانت تقدمها فرقة الكوميدى فرانسيز بباريس ، أو فرقة الأولد فيك بلندن ،

حقا كما يقول الشاعر المسرحى الفرنسى بول كلوديل ، أن موسيقى الأداء الشعرى أهم شيء بعد الانفعال ، فالصوت المستحب الواضح النطق، واتفاقه الذكي مع الأصوات الأخرى في الحوار ، وليمة تكاد تشبع الذهن، بغض النظر عن المعنى المجرد المكلمات •

والشعر بضمه الدقيق للنغم والايقاع ، بصوره وحركاته التي تصل الى أغوار النفس ، هو ما يمكن الصوت البشرى من أن يتألق ويستخدم

كل طاقاته ، فهو الذى يقوم بتقسيم الأبيات بناء على تكرار التنفس ، وهو الذى يقسم الشطرة في البيت الى وحدات لا منطقية بل حركية ان صح هذا التعبير .

ومثل هذا التقسيم هو الذي ينبغي أن يتوخاه الممثل لادائه للشعر فوق المسرح ، بحيث يميل الصوت عند وسط الجملة تقريبا وينخفض قرب النهاية ، وبحيث يتكون بيت الشعر من هذين الزمنين ومن التغييرات الوسيطة ، لانه وفقا لهذا المبدأ الموسيقى ، ينشأ ذلك النوع من السحر الفني الذي يربط ما بين الشعر والأداء ، ويجد سبيله الى وجدان المتفرج ،

وهذا ما عبر عنه أرسطو في كتابه « فن الشعر » بقوله : « يجب على الشاعر ، وهو يؤلف الحكاية أو يكتبها ، أن يضع نفسه مكان المتفرج، فيرى عمله بكل وضوح ، وكأنه يشهد الأحداث ذاتها ، ويحس تمييز ما ينبغي وما لا ينبغي » .

ولقد قدر لهذه الأمسيات الشعرية ، أن يتولى اخراجها كوكبة لامعة من مخرجى المسرح ، مثل كرم مطاوع الذى قام باخراج أمسية بردة البوصيرى ، وحمدى غيث الذى قام باخراج أمسية حافظ ابراهيم شاعر النيل ، ومحمد توفيق الذى عهد اليه باخراج أمسية « نهج البردة » لأحمد شوقى أمير الشعراء ، كما عهد الى المخرج الشاب عبد الرحمن الشافعى باخراج أمسية زكريا الحجاوى ٠٠ عاشق المداحين ، والى المخرج الشاب محمود الألفى باخراج أمسية أمير الشعراء أحمد شوقى فى كرمة ابن هانى ؛ حذا بالاضافة الى اخراج كرم مطاوع لأمسية تراث الشعر السكندرى فى قلعة قايتباى بالاسكندرية ٠

أما عن القاء الشعر ، فربما كان الأمر كما يقول الشاعر الفرنسى الكبير بول فالبرى : « عندما ندرس أى مقطوعة شعرية ، لا ينبغى أن نعمل على فهمها ، بل نأخذ الكلام العادى والكلمة الدارجة كنقطة بداية لبحثنا ، حتى نرتفع عن مستوى هذا النثر المسطح الى اللهجة الشاعرية المطلوبة » •

ويستطرد فاليرى كمن يوجه كلامه الى الممثل الشعرى:

« لا تتعجلوا الوصول الى المعنى ، اقتربوا منه بلا عنف ، بطريقة تكاد تكون لا محسوسة ، لا تصلوا الى الحنان والعنف الا فى الموسيقى ، وبالموسيقى ، وتجنبوا طويلا تأكيد بعض الكلمات : لا وجود للكلمات بعد ، لا وجود الا لمقاطع الكلمات والايقاعات ، وأبقوا فى هذه الحالة الموسيقية الخالصة التى لا يقدر فيها المعنى ، الذى جاء شيئا فشيئا ، على الاضرار

بشكل الموسيقى · وفى النهاية تدخلون هذا الشكل بوصفه اللمسة الأخيرة التى ستغير شكل مقطوعتكم دون أن تفسدها ، لكن · · عليكم أن تحفظوا المقطوعة أولا وقبل كل شيء » ·

أما الأداء الشعرى فقد توافرت له مجموعة من أبرز فنانى المسرح والسينما ، ممن شهد لهم تاريخهم الفنى الطويل بروعة الأداء تميزا وامتيازا ، نذكر منهم يحيى شاهين وحمدى غيث ، وعبد الرحيم الزرقانى ، ومحمد السبع ، وعبد الله غيث ، ومحمود ياسين فضلا عن فاتن حمامة وسميحة أيوب ، وسناء جميل ، وأمينة رزق ، وفردوس عبد الحميد ، وسميرة عبد العزيز ، وفاتن أنور .

ان ليالى الشعر هذه ، أو تلك الأمسيات الشعرية ، فيها ثراء واثراء ، ثراء لحياتنا االثقافية العامة ، حيث يلتقى فن الشعر بفن الأداء التمثيل ، فيما يمكن تسميته بمسرحة الشعر أو الشعر الممسرح ، وهو شىء جديد على حياتنا الفنية أن نرى الشعر الممسرح ، بعد أن استمعنا كثيرا الى الشعر الموسق ، وفيها أيضا اثراء للكثرة المتذوقة من جمهورنا العريض الذى يقدم على هذه الليالى ليضىء بنور شعرها أمسيات وجوده ، ويوقد بزيت فنها مصابيح حياته ، لا بقصد الاستهلاك الحسى الرخيص ، ولكن بهدف الاستمتاع الفنى الرفيع ،

يقول الفنان الكبير الراحل زكى طليمات :

« حينما قامت المسارح • أخذت كلمة مسرح تدل على المكان أوالدار التي يجرئ فيها التمثيل • وأحيانا يصبح اسم المسرح عنوانا للفرقة التمثيلية التي تعمل فيه باستمرار • أن المسرح يعنى حرفة الممثل حين نسمع أن فلانا له مواهب خصبة في المسرح أو في التمثيل » •

هذه هي القاعدة المنهجية التي انطلق منها الفنان المسرحي أحمد زكى كتابه الجديد « فن التمثيل المسرحي » الذي يجيء بعد كتابه السابق « المسرح الشامل » ليؤكد البعد الثقافي لدى هذا الفنان ، الذي يصدر في تمرسه بالفن المسرحي اخراجا وتمثيلا عن دراسة عميقة واعية لأصول هذا لفن واتجاهاته ، فضلا عن تطور تاريخه عبر العصور ، وهي الدراسة التي تسبق ما لديه من دراية ، لتجعل منه بحق ، رجل مسرح ، ورجل مسرح بالمعني التكاملي أو المتكامل لهذه الكلمة ، وهذا هو السبب الذي يجعله على قلة انتاجه المسرحي ، علامة ممتازة ومتميزة في حركتنا المسرحية المعاصرة ، فما أن يصدر له عمل على خشبة المسرح ، حتى يكون بمثابة انطلاقة في مسيرة هذا المسرح ، أن لم أقل علامة فارقة في تاريخه الحديث ،

هكذا كان فى العرض المسرحى الباهر « الغول » الذى أضاء ليالينا المسرحية باشعاع مسرحى جديد ، وكان كذلك فى العرض المسرحى المبهر « المجانين » الذى قلب موازين الاخراج المسرحى فى مصر رأسا على

عقب • وكذلك كان في العرض الشمولي « العم النبيل ، الذي قدم من خلاله مسرحية مولير الشهيرة ، برؤى جديدة في التناول المسرحي لواحدة من مسرحيات التراث العالمي •

وقل مثل هذا كله في أحدث انتاجه على المستوى المحلى ، وأقصد به مسرحية « المخططين » للدكتور يوسف ادريس ·

فاذا تركنا جانبا انتاجه في ميدان الفرجة ، الى انتاجه في ميدان الفكر ، لطالعنا هذا الكتاب « فن التمثيل المسرحي » الذي يشكل رؤية جديدة للتعريف بفن التمثيل المسرحي • وهي الرؤية التي تستحق التأمل لاشتمالها على معايير ومقاييس على جانب كبير من الأهمية في تزويدنا بخلفية عامة لمراحل فن التمثيل عبر التاريخ ، وجذور هذا الفن منذ . نشأته في القديم ، وحتى تطوره في العصر الحاضر •

ولا شك أن هذه الأهمية تبرز من خلل السؤال الذي يلقى به المؤلف الفنان في تصديره لهذا الكتاب اذ يقول:

« ورب سائل يسأل: الا يكفى أن يكون الممثل على مستوى من الكفاءة والثقافة حتى نستطيع بمجرد أن يعطينا قراءة ممتازة فى البداية ، أن ندرك ما يكون عليه أداؤه فى العرض المسرحى ؟ •

ويجيب المؤلف نفسه على هذا السنوال بقوله:

« والحقيقة أن الأمر لا يتوقف فى واقعه على مجرد تلك القراءة الممتازة بأى حال ، فهذه القراءة تكون بمثابة لمعان خارجى لا يتعادل ولا يرتفع الى قيمة الوقت الثمين الذى يحتاج اليه الممثل · كى يهضم احساسه الداخلى · هذا الاحساس الذى يقوده دائما الى ادائه الصحيح الذى ظهرت لمحاته فى بداية البروفات » ·

وهنا ينتقل الحديث الى نوعية العلاقة بين المخرج وبين الممثل · هل يصنع المخرج الممثل بحيث يكون صورة منه ، أم يتركه لسجيته ويقذف به فوق المسرح ؟

الواقع أن الممثل عليه أن يقوم بنفسه باكتشاف مكونات دوره ، سواء كان ذلك على جانب الحس أو على جانب الوجدان ، فضلا عن جانب العقل أو الادراك ، وذلك بطبيعة الحال ، بمساعدة ما يقدمه المخرج لجميع ألجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية التى تشكل خلفية العمل المسرحى الذى بين يديه ، أما بالنسبة لتفسير الشخصيات ، فأن مؤثرات المخرج للممثل تكون فى شكل خطوط عريضة لا شىء فيها من الالزام ،

ولكن ٠٠ ماذا الو احتملت بعض الشخصيات أكثر من تفسير واحد ٠ ماذا لو قام الممثل باداء دور هاملت لشكسبير على ما يحتمله مثل هذا الدور من تفسير سيكولوجى ٠ وتفسير ايديولوجى ٠ وتفسير سيوسيولوجى ، أعنى التفسيرات النفسية والفكرية والاجتماعية ؟ كيف تستقيم العلاقة هنا بين الممثل وبين المخرج ؟

ألواقع أن المخرج في مثل هذه الادوار ، عليه أن يضع للممثل التفسير المطلوب دونما تفسير غيره ، عليه أن يشرح له شيكل الدور ومحتواه ، في اطار العمل ككل ، حتى يتجانس الدور مع باقى الادوار ، في العرض المسرحي التكامل الفنى المطلوب :

وبهذه المنهجية المتحررة في اطار العمل الاخراجي · وخاصـة في العلاقة المرنة بين الممثل والمخرج ، يتطور فن التمثيل المسرحي تطورا يرقى به الى مستوى الفنون الرفيعـة ·

يقول الفنان الكبير كونستان كو كلان في كتابه « فن التمثيل ، :

«سرعان ما يخلق القارى، والكتاب في يده، رؤية معينة للشخصية، كثيرا ما تكون مشوهة ، وقد يعجز في أغلب الاحيان عن أن يرسم حدودها ، وعلى أية حال ، فإن الشبح الذي يراه يختلف عن ذلك الذي يراه غيره ، وعن الشبح الثالث الذي يراه القارى، الثالث ، كل ذلك متغير متباين ، ولكن ليذهب قراؤنا الثلاثة الى المسرح ، وليروا الشخصية في ملامح ممثل عبقرى ، لن تختلف رؤيتهم من الأن فصاعدا ، ولسوف تفسح الأشباح المجال لكائن حى » •

ومن هذا لمنطلق يستقرى المؤلف تاريخ التمثيل منذ عهود الاغريق اباعتبارها بداية العهود التى تخضع للدراسات العلمية والفنية و فيجد أن هذا الفن قد تطور بالفعل من عهد الى عهد بدا من القرن الخامس قبل الميلاد ، الى يومنا هذا وحيث تزداد عوامل التطور زيادة سريعة متأثرة بروح عصرنا المتغير !

ولكن ٠٠ لماذا يبدأ المؤلف من عهود الأغريق ٠ أو من القرن الخامس قبل الميلاد ٠ ألم يعرف فن التمثيل في عهود سابقة على الأغريق ٠ ومنذ قرون اسبق من القرن الخامس قبل الميلاد ؟

هـنه نقطة كنت أود لصاحب هذا الكتاب أن يستوفيها ، ذلك لان فن التمثيل فن قديم عرفه المصريون القدامي . كما عرفته بلاد المسرى القديم . فعند الباحث ايتيين دريوتون في كتابه و المسرى المصرى

القديم ، أن الشعائر التمثيلية التي هي أساس الدراما عند اليونان ، عرفها المصريون القدماء كما عرفوا الصراع الذي هو أهم عناصر الدراما ، وليس أدل على ذلك من أسطورة ايزيس زوجة أوزوريس اله ألخير ، وأخيه ست اله الشر ، وابنه حوريس المنتقم لروح ابيه العظيم ،

هذا بالاضافة الى « دراما منف » التى كانت تمشل عند سيفح الأهرام ، وتمثيلية أبيدون التى كانت تؤدى فى الألف الثانية أو الثالثة قبل الميلاد •

كذلك عرفت بلاد الشرق القديم فن التمثيل ، ويذهب الساحث فوبيون باورز في كتابه « المسرح في الشرق » الى أن المسرح الهندوسي ظهر في الهند متطورا عن الطقوس الدينية الى الدراما بمفهومها الفني عند اليونان • كما ظهر المسرح الصيني متطورا عن الرقصات الرمزية ، وكذلك ظهر مسرح النو ومسرح الكابوكي في اليابان •

ويذهب الباحث العربي الدكتور محمد يوسف نجم الى أن الاسطورة التي تؤدى بالضرورة الى المسرح • عرفها الاشوريون والبابليون كما عرفتها العرب • وهي ما تمثلت في اساطير ادونيس وتموز والبعل وعشتر واللات والعزى ومناة ، بل يذهب هذا الباحث الى أن الشعائر التمثيلية التي هي أساس الدراما عند اليونان ، عرفها العرب القدامي • وقد اجتهد هو في تقسيمها الى أربعة مواقف :

۱ ـ شعائر امانة الجسد ، كالصوم والزهد في الملذات ، والامتناع عن شهوات الدنيا .

٢ - شعائر التطهير الموسمية ، كغسل الكعبة وتطهيرها واشعال
 النار في جنباتها وتنظيفها من بقايا الهدايا والقرابين .

٣ ـ شعائر البعث والاخصاب ، كالمعارك والمناظرات لتمثيلية التي كانت تدور بين الحياة والموت • وبين الصيف والشيتاء ، وبين السينة المعديدة •

2 ــ ثم شعائر الابتهاج والاحتفال التي تتبع شعائر البعث ، وتعبر عن فرحة المحتفلين وتهليلهم بعودة الحياة · وابتداء الدورة الموسمية الحديدة ·

وصحيح ان الصورة في الأدب أو « الفورم » في الدراما عموما هي المعيار الذي يميز بين الكلام وبين الأدب · أو بين التشخيص وبين التمثيل · تماما كالمنهج الذي يميز بين الحكمة وبين الفلسفة ،وبين التطبيب وبين

الطب ، وهو ما عبر عنه الفيلسوف البريطاني العظيم برتراند رسل في كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » بقوله :

وربما كانت هذه العناصر هى التى قصدها المؤلف أحمد ذكى بقوله: (العلمية والفنية) وهى التى حددها شيخ النقاد الدكتور محمد مندور فى كتابه عن « المسرح » باختراع الصورة أو الفورم عند اليونان • ولكن هذه النقطة بأى - «ال جاءت مبتسرة ، وكانت تحتاج من المؤلف الى مزيد من البحث والاستقصاء •

على أن المؤلف يستعيض عن هذا كله ، بما سماه «احتراف التمثيل» وكيف انه جاء متأخرا سسواء في المسرح الغربي أو في المسرح العربي عندما نهض بشنون المسرح «هواة» لم يتخذوا منه وسيلة لكسب العيش، وانما كانوا يباشروه استجابة لهوى النفس واشباعا لرغبات الوجدان •

وبهذا المعنى تم احتراف التمثيل على ايدى الرومان ، الذين كانوا أول من أسس لهذا الفن « نقابة » تعمل على تنظيم تشغيل الممثلين ، الذين كان أغلبهم من طبقة العبيد ، وكانوا يتخذونه حرفة للكسب ومهنة للعيش .

ومن حرفة التمثيل ينتقل المؤلف الى لكلام عن «حرفية التعبير» والمقصود بها مجموعة الحركات والاشارات المختلفة التى يوظفها الممثل فى التعبير، وبالنسبة الى المسرح الاغريقى، فانه لا توجد مراجع أو سجلات تشير الى ما كانت عليه اشارات الممثل وحركاته فى العهد الاغريقى القديم، وان كنا نستطيع الاستدلال على وسائل حرفية الممثل من شكل الاقنعة والملابس كما تظهر فى الاثار الاغريقية القديمة .

فقد وجد السرح الاغريقى فى استعمال الاقنعة وظيفة عملية ، فالتعبير المغالى فيه فى وجه القناع كبقع الدم فى وجه اوديب الأعمى ، يوحى بلا شك بالسمات الرئيسية المتحكمة وسبط حلبة التمثيل ، كذلك كان للقناع وظيفة رسم أدوار النساء ، اذ كان ممثلو المسرح الاغريقى جميعهم من الرجال .

والسؤال الآن هو هذا ١٠٠ اذا كان انفعال الممثل الاغريقي يتضح لجماهيره عن طريق التعبير ، من خلال القناع والشكل الحارجي للممثل بصفة عامة ، فكيف يكون اذن حكمنا على فن الممثل متمثلا في أدائه التمثيل ؟

عن مثل هذا السؤال · يجيب الفيلسوف أرسطو معرفا التمثيل بأنه فن التحكم في الصوت لامكان التعبير عن مختلف العواطف · ويصف المثل العظيم بأنه ذلك الذي يعتمد على صوت مرن وذاكرة حاضرة ·

وهذا الذي قاله أرسطو في القرن الخامس قبل الميلاد ، هو بعينه ما رددته ممثلة كبيرة في مطلع القرن العشرين ، حيث تقول سارة برنار :

« الصبوت أداة يحتاج اليها الفنان المسرحى بصفة خاصة فهو الذى يجذب انتباه الجمهور ، ويربط الفنان ومن يستمعون اليه ، لابد أن يتخذ كل النغمات الغليظ منها والشاكى ، المرتعش منها والرنان ، لن يتمكن الفنان أبدا ، مهما يكن ذكاؤه من تنمية فنه تنمية كاملة اذا كان فى صوته بعض الثغرات ، سوف يصطدم بعقبة غير ملموسة ، وان كانت مادية ، يستطيع الممثل بمهارته أن يتخطى هذه العقبة لفترة ما ، لكن حياته الفنية سوف تقتصر على عمل بعينه ، والتخصص فى العمل ضرب من الفقر ، ودليل على نقص فى الطبيعة الفنية » •

هذا عن التعبير بمجموعة الحركات والاشارات المختلفة · فماذا عن التعبير عن العواطف ؟

الواقع ان المسرح الاغريقي هنا أيضا لم يحتفظ بالمراجع المحددة لشكل العواطف وطريقة أدائها أو التعبير عنها • وان كانت هناك اشارة الى حادثة مشهورة في حياة الممثل « بولص » الذي تعود أن يستخدم رماد ابنه المتوفى ، وهو يلقى به على رأسه ، كوسية يؤلب بها عواطف الجماهير في أثناء قيامه بأداء دور « اليكترا » •

وفي هذه المعنى يقول المخرج الكبير سنانسلافسكي :

« ما من شيء يخيف مثل عين المثل الخاوية ! فهي تنم عن الخمول في نفسه ، وعن الشرود في تلك النفس ، ولن نستبدل العين الواعية ، وهو الشيء اللوحيد الذي يهب الحياة ، باللسان الثرثار ، والسيقان ، والأذرع التي تتحرك آليا ، لا يقال جزافا عن العيون انها « مرآة النفس » فعين الممثل التي تنظر وترى ، تلفت نظر المتفرج ، وبالتالي توجهه الى النقطة المطلوبة ، في حين يشرد ذهن المتفرج اذا خلت عين الممثل من التعير » •

هذا عن بدايات فن التمثيل الناطق ، فماذا عن ميلاد فن التمثيل الصامت ٠٠ أو فن البانتوميم ؟

كان توفيقا من المؤلف أحمد زكى أن اهتم بهذا الجانب من جوانب فن التمثيل وان جاء اهتمامه به فى اشارة عابرة ، كانت تحتاج الى المزيد من الحديث • ذلك ان التمثيل الصامت فن من فنون الأداء التمثيل ، ويعتبر الفن الوحيد الأصيل فى حياة الرومان • وترجع نشأة البانتوميم الى محض المصادفة • فقد حدث أن فقد أحد الممثلين صوته قبل العرض بساعات • ونظر لقدسية العرض المسرحى • فقد رئى الاستمرار فى تقديم العرض بمساعدة ممثل آخر زميل يقف فى كواليس المسرح ، مستخدما صوته فى الوقت الذى يقوم الممثل فيه • • الذى احتبس صوته بالأداء حركة ورقصا • •

ومن هنا برزت فكرة استغلال العرض بالرقص والتعبير ، بعد اضافة عنصر الكورال والأوركسترا · واكتسب هذا اللون الجديد من ألوان التمثيل شهرة واسعة · وصار من أحب الألوان المسرحية الى قلب الامبراطور « نيرون » الذي كان يشترك فيه من حين الى حين ·

والى فن البانتوميم يرجع اشتراك المرأة لأول مرة في عروض التمثيل، واز، كانت غالبية المشتركات من بنات التفريط ، أو بنات الهوى • ذلك لان الموضوعات كانت تدور أساسا حول العلاقات الجنسية •

على أن الذى يعنينا فى هذا المجال ، وهو ما لم يلتفت اليه المؤلف ، هو التفرقة الفنية بين فن التمثيل الايمائى وفن البانتوميم ، وكيف أن الأسلوب فى فن التمثيل الايمائى ، هو اختيار الخطوط ومعرفتها معرفة دقيقة بحيث توضع فى خدمة الفن .

هذا الفن نفسه ، كيف يعبر عن نفسه ؟

انه يرتبط ارتباطا وثيقا بدراسة الانسان ، وعليه أن يستمد جدوره من الآمال العريضة للكائن البشرى ، ولابد أن يكون محسوسا ، أولا وقبل كل شيء ٠

فالممثل الايمائى اذ يصور المصنع أو الشجرة أو الماء أو الريح أو النار يولد رموز الحياة ، فقواعده الجمالية غنية وثرية ، لكن لغته لا تزال احيانا مجهولة الدى الجمهور العريض ، ذلك الجمهور الذى لابد له أن يألف لغة الحركة كما يألف لغة الكلمات .

ولكن اذا كانت الكلمات تثير صورا عرفناها منذ الصغر ، فلم لا يكون التمثيل الايمائي ، بالنسبة الى الجمهور ٠٠ لغة كل يوم ؟

ثقافة _ ١٢٩

يقول الفنان الكبير مارسيل مارسو:

« التمثيل الايمائي ليس لغة الحركة فحسب ، بل هو الغة الفعل أيضا ، لغة تعرف الكائن البشرى لنفسه ، ولتطلعاته الدفينة ، على التمثيل الايمائي ألا يتنكر لأصله ، فلقد نشأ من مصادر شعبية حية ، وعليه أن يعبر عن أعمق تطلعات الشعب » •

والواقع أن التمثيل الايمائي هو فن الموازنة ، اذ يتحد ذاتيا مع الشيء ، حتى يصبح الممثل الايمائي شيئا ، ولا يتخذ شكل الشيء فحسب، بل ووزنه أيضا ، ووسيلته العملية هي التعبير عن نفسه بالشد والجذب فعندما يتقمص الممثل الايمائي الربح ، يرسم بجسده ثقل الربح ، ونرى الربح ، وعندما ينزل الى الماء ، يدفع الماء بجسده ، ونرى الماء ، ويصبح الممثل الايمائي ماءا وربحا !

والآن ٠٠ أين يقع هذا الفن من حدود المسرح ؟

عن هذا السؤال ، يجيب مارسيل مارسو بقوله : « التمثيل الايمائي فن الصمت والحركة ، فن الفعل ذاته والاحساس ، فن يرتبط بحياة الانسان » •

ومن هنا تجىء التفرقة بين التمثيل الايمائى ، وبين البانتوميم ٠٠ ذلك أن فن البانتوميم له قواعد أخرى قد يكون كوميديا ، وقد يكون هزليا ، وكثيرا ما يترجم قصة بالذات أو موقفا بعينه ، ولكنه فى جميع الأحوال فن درامى ، لانه فن اجتماعى أولا وقبل كل شىء ٠ فن يحدد مكان الانسان من أمثاله فى المجتمع ٠

وهو يعبر عن نفسه كذلك ، لا بالجسد فحسب ، بل بالوجه أيضا ، الوجه الأبيض والقناع التقليدى ·

أما كيف نفرق بين التمثيل الايمائى والرقص ، فهذا ما يقول فيه مارسيل مارسو :

« الرقص فن الحركة والسمو ، والرقص فن سماوى ، أما التمثيل الايمائي ففن الوقفة ، قدماه راسختان دائما ، وايقاعه أبطأ من ايقاع الرقص ، وعلى ذلك فان فن التمثيل الايمائي أكثر درامية من فن الرقص، وعندما يتحرر يتجه الى الرقص ، في حين يتجه الرقص الى التمثيل الايمائي عندما ينطق ويصور الدراما .

والذى نخلص اليه من هذا كله هو أن التمثيل الايمائى ، يقع بين المسرح الناطق من ناحية والرقص الصامت من ناحية أخرى .

ومن الغُرب ٠٠ اليوناني والروماني ، ينتقل المؤلف الى الشرق الأقصى والعربي ٠ أما الشرق الأقصى فيقف عنده وقفة قصيرة ، أقصر بكثير مما كان يستحقه هذا المسرح • سواء بحكم تراثه القديم ، أو بحكم طابعه الخاص وأسلوبه المتميز ، أو بحكم أهميته في تاريخ الحضارة البشرية ٠

فلا يكفى أن يقول المؤلف:

«خلاصة القول في طبيعة فن الأداء التمثيلي في مسرح الشرق الأقصى انه فن أقرب الى الرقص منه الى الأداء التمثيلي ، وينحو الى التقليد والمحافظة على شكلياته الأصلية ، وهو فن تقل فيه درجات التوتر والانفعال التي تزيد وتظهر بوضوح في الغرب ٠٠

أما ما هو هذا التقليد ، وما هي تلك المحافظة ، وما هي شكلياته الأصلية • بل وما هو الفارق بين المسرح في الهند وزميله في الصين ، وجاره في اليابان • فهذا ما لم يستوقف المؤلف وما لم يتوقف عنده على الإطلاق • •

وينتقل صاحب هذا الكتاب الى المسرح فى الشرق العربى ، فيكتفى بذكر الحقيقة القائلة باختلاف الآراء حول أصالة فن التمثيل عند العرب ، وكيف ان العرب فى الجاهلية والاسلام عرفوا بعض ظواهر التعبير على أيدى الشعراء ، والرواة ، والمنشدين ، كما عرفوا بعض ظواهر التشخيص مثل الأراجوز والاستعراضات والرقصات الشعبية ، ولكن هذه الظواهر على حد قوله ، لم تأخذ نصيبها من التطور ،

أما ما هي هذه الآراء المختلفة • ومن هم أصحاب هذه الآراء • فهذا ما لم يذكره الكاتب • وكان أولى به أن يفند هذه الآراء • ويناقش أصحابها خاصة اذا كانوا من كبار مفكرينا وأصحاب الرأى فينا • مثل توفيق الحكيم • الذى ذهب في تقديمه لمسرحية « الملك أوديب » الى أن المسرح يحتاج الى المدنية والاستقرار ، وإن العرب في الجاهلية كان وطنهم يهتز فوق ظهور الابل ، ويسعون هنا وهناك وراء قطرة من الغمام •

ومثل عباس محمود العقاد الذى ذهب فى كتابه « أثر العرب فى الحضارة الأوربية » الى أن المسرح يحتاج الى الحياة المدنية ، والعرب كانوا يعيشون فى مجتمع البداوة • وبالتالى لم يعرفوا المسرح •

ومثل الدكتور محمد مندور الذى ذهب فى كتابه عن « المسرح » الى أن تراث العرب يكاد يتكون كله من الشعر وقليل جدا من النثر ، وهو الشعر الغنائي الذى يخلو من عنصر الدراما ، بعكس الشعر الملحمي الذى عرفه الاغريق • ورغم قليلهم من النثر ، فهم لم يعرفوا سوى النثر

الفنى كالخطب والرسائل والمقامات والأمشال، أما لغة الحوار فهم لم يعرفوها على الاطلاق ٠٠

ومثل الدكتور زكى نجيب محمود الذى ذهب فى كتابه « قشور ولباب » إلى أن المسرح يحتاج إلى تفرد الشخصية ، فالآلهة أفراد والأبطال أفراد ، أما العرب فقد طمسوا معالم الفردية ، فى كل أعم هو القبيلة ، ولذلك لم يعرفوا فن المسرح $\cdot \cdot$

أقول أن مؤلف هذا الكتاب لم يذكر هذه الآراء وغيرها ٠٠ مما قيل في تعليل عدم معرفة العرب القدامي لفن المسرح ٠٠ ولم يتناولها بالتفنيد رفضا أو قبولا وانما اكتفى بالاشارة اليها تلك الاشارة العابرة والعاجلة ٠

على أن الأغرب من هذا كله • انه لا يواجه حقيقة عدم معرفة العرب القدامي لفن المسرح مواجهة صريحة ، ويحاول كمن علا قلمه حمرة الخجل • أن يعترف بوجد مسرح عربي قديم ، فنراه يقول :

« الذي لا شبك فيه ان للمسرح العربي أصالة لا تختلف في قيمتها عن أصالة أي مسرح عرفته البشرية ، ٠٠٠

ولكن ما هو هذا المسرح العربي ، وما هي أصالته ؟

يرد المؤلف اجابة على هذا السؤال بقوله: « وفى محاضرة القاها الشاعر شوقى خميس بأكاديمية الفنون العراقية عن اصالة المسرح العربى وفن التمثيل • أوضح المنابع الأصلية التي تمد المسرح العربى بروافد مختلفة من أشكال المسرحية • فمنها ما هو ديني ومنها ما هو شعبى • وان تفاوتت القيمة الفنية لكل شكل على حدة » •

وهنا ايضا لا يذكر لنا المؤلف هذه المنابع الأصلية ، لا في شكلها الديني ، ولا في شكلها الشعبي ، كذلك كنت أود له أن يتجاوز هذه القضية تماما ، وأن يتفق مع جمهرة الباحثين على أن المسرح العربي في الشرق ، لم يظهر الا بمجيء الحملة الفرنسية على مصر والشام في عام ١٧٩٨ ، وأنه كان ثمرة التقاء الحضارتين ٠٠ الغربية والعربية ، وأن مأرون النقاش الأديب اللبناني الذي ولد في صيدا عام ١٨١٧ وتوفي في طرسوس عام ١٨٥٠ كان رائد المسرح العربي ٠٠ وصاحب أول مسرحية توضع باللسان العربي ، وتخاطب جمهورا من العرب ، وهي مسرحية « البخيل » التي قدمها في عام ١٨٤٧ وقال في خطاب تقديمه كلمته التاريخية المشهورة :

« وها أنا متقدم دونكم الى قدام ، محتملا فداء عنكم المكان الملام ، مقدما لهؤلاء الأسياد المعتبرين ، أصحاب الادراك الموقرين ، ذوى المعرفة

الفائقة ، والأذهان الفريدة الرائعة · الذين هم عين المتميزين بهذا العصر · وتاج الالبا والنجبا بهذا القطر · ومبرزا مرسحا أدبيا · وذهبا أفرنجيا مبسوكا عربيا » · ·

ومن نقطة البداية هذه ، انطلق المسرح الى سوريا على يدى أبو خليل القبانى ، والى مصر على يدى يعقوب صنوع ، وهؤلا، هم الرواد الثلاثة في تاريخ مسرحنا العربى الحديث ٠٠

وبعد ، فهذه هى بعض القضايا التى أثارها كتاب « فن التمثيل المسرحى » للمخرج الفنان أحمد زكى ، وهى ليست كل قضايا المسرح ، ولكنه عرف فى كتابه الهام على صغره ، الشمولى على ما فيه من ايجاز ، أن يقول الكثير والكثير جدا ، وما قلناه عن هذا الكتاب الذى يهم كل مهتم بفنون العرض المسرحى ، ليس أكثر من اشارة أصبع ، أو هو مجرد دقة من دقات المسرح ،

 عندما يفرح الانسان ، ينطق بكلمات ولا تكفى كلماته ، فيطيلها ، ولا تكفى الكلمات المطولة ، فينغمها ، ولا تكفى الكلمات المنغمة ، ولا يدرك الأمر ، فتتحرك يداه ، وتقفز قدماه ·

« حكمة صينية »

المسرح الشامل ، أصبح يشكل قضية فنية في حياتنا المسرحية ، وقضية على جانب كبير من الأهمية ، فما أكثر الأعمال التي تتزيا بزى المسرح الشامل أو التي ترتدى اسمه ، لمجرد جمعها بين التمثيل والرقص والموسيقي ، بالإضافة في بعض الأحيان الى الأكروبات وفنون السيرك ، وبالاضافة في أحيان أخرى الى بعض فنوننا الشعبية المرتجلة مثل السامر والأراجوز وخيال الظل .

فهل هذا هو المسرح الشامل ، وهل المسرح الشامل نفسه حل من الحلول المقترحة لاخراج مسرحنا المصرى من الأزمة التي يعانيها في وقتنا الحاضر ؟!

الواقع أن قضية « المسرح الشامل » تعد على جانب أكبر من الخطورة والخطر ، اذا نحن تناولناها على مستويين : الخطورة بالنسبة الى المسرح الأوربى الذى اجتاحته هذه الموجة حتى كادت تغرق معها مسارح القارة ، والخطر بالنسبة لمسرحنا المصرى الذى تعرض لها هو الآخر ، حتى كادت تشكل تيارا جارفا يأخذ في طريقه كل شيء .

وقد يكون من الطبيعي والمشروع أن يتجه المسرح الأوربي هذا الاتجاه الذي هو من ناحية احياء لروح المسرح الاغريقي القديم ، حيث كانت فنون العرض المسرحي من شعر وموسيقي ورقص وغناء ، فضلا عن الأداء التمثيلي تلتقي جميعا في وحدة حية أو حياة واحدة .

والذي هو من ناحية أخرى امتداد لمحاولات التطوير المسرحى التي بدأها ريتشارد فاجنر في القرن الماضى ، عندما حاول من خلال نظريته عن « العمل الفنى المركب » ان ينظر الى المسرح على أنه اكاديمية لمختلف الفنون ، تتحد فيه العمارة والتصوير والرقص والشعر ، والموسيقى والتمثيل لتصنع فيما بينها عملا فنيا واحدا ، ومن هنا كانت دراماته الموسيقية أو أوبراته الدرامية التي قدمها في » بايروبت » والتي جعلت الفيلسوف الكبير نيتشمه يقول عنها صارخا من فرط الأعجاب : « ان ما أتعلمه هنا وأراه ، وما أسمعه وأفكر فيمه لهو شيء يفوق الوصف ، وصدقوني اذا قلت لكم ان شوبنهور وجوته ، واسخيلوس وبندار لايزالون على قيد الحياة » •

ومن بعد فاجنر حاول سيرج دياجيليف هو ومجموعة من فنانى عصره ، أن يقدموا في باريس ، وفيما يعرف « ببرج الحمام القديم » فكرة العرض المسرحى الشامل ، حيث يلتقى شعر كوكتو بديكور بيكاسو وموسيقى ساتى واحراج كوبو وخطوط ليونيد ماسين فضلا عن رقصات دياجيليف في عمل فنى واحد ، القصد منها التخفيف من حرارة الدراما التى كانت قد ارتفعت حتى بلغت نهايتها العظمى في أواخر القرن التاسع عشر .

على أنه لا فاجنر ولا دياجيليف يعد مسئولا عن تعبير (المسرح الشاءل) وانما المسئول عن وضع هذا المصطلح والترويج له هو المخرج الفرنسي الشهير جان لوى بارو ، ومن بعده الراقص والمصمم العالمي وريس بيجار .

فقد دعا بارو الى استعمال النص كعنصر ثانوى فى مجموعة العناصر الأخرى كالديكور والإضاءة والموسيقى والغناء والرقص والملابس وغيرها من العناصر التى يتشكل منها العرض المسرحى ، وبالنظر الى حرفية الممثل على انها حجر الأساس بين مختلف العناصر الأخرى ، فعند بارو أن الجسد له لغة بمعنى الكلمة ، وأنه اذا كانت اللغنة تنقسم الى ثلاثة عناصر رئيسية ، الفاعل والمفعول والفعل ، فإن الجسد بدوره يشتمل على هذه اللحظات الرئيسية الثلاث : الوقفة والحركة والاشارة ، ومن هنا يصبح فن الممثل هو فن الحركة أو الفن « المضاد للموت » !

حالما خلق الانسان ، أحس برغبة في التعبير بنبرات صوته ، وحركات جسده ، لغة الانسان الأولى اذن ، كما يقول جان لوى بارو ، مزيج من الصوت والحركة ، وكلمة « الموسيقى » أطلقت منذ البداية على هذه المجموعة السحرية الغامضة : الشعر ، والرقص ، والغناء ، ثالوث في واحد خلقه الشعر .

فالشاعر ملحن ، وراقص ، وكاتب ، وقد لا نجد الآن ، وجودا خالصا لأى واحدة من هذه الكلمات الثلاث : اذ ينقل الشعر بالذاكرة ، وتنشأ الموسيقى بالمعنى الحقيقى للكلمة ، تلقائيا عن الطبل والمزمار ، والرقص عن مجموعة من الايماءات •

ذلك لأن التخصص والمصادفة ، كما يقول بارو ، وليس المسدأ الاساسى ، هما اللذان فصلا بين هذه الألوان الفنية ، على مر الزمان ، ومن يحاول فى أيامنا هذه ، أن يجمع مرة أخرى بين الكلمة والغناء والرقص، لا ينصاع وراء داء ذهنى ، وانما يحاول أن يستعيد ماديا ، الشكل الأصلى والجوهرى والطبيعى ، للتعبير الموسيقى عن الكائن البشرى .

وفى تأكيد وتعميق لهذا المعنى ، يجىء الراقص ومصمم الرقصات الشهير موريس بيجار ، ليرى أن كلمة « مسرح » مرادفة لكلمة « اتحاد » والمقصود بالاتحاد هنا التآلف بين الممثل والمتفرج ، فاذا كانت المشكلة التى ظل يعانيها رجال المسرح هى فى رفع الحجاب الحاجز بين الممثل وبين الجمهور ، سواء تمثل هذا الحاجز فى حضرة الأوركسترا ، أو فى أضواء أمامية المسرح ، أو حتى فى الحائط الرابع ، فأن المسرح الشامل هو القادر على رفع هذا الحاجز ، وتحقيق ذلك الاتحاد ، وعند بيجار أن الممثل الفنان لا يجد سبيله الى هذا الاتحاد مع الجمهور ما لم يهتد قبلا الى الاتحاد مع نفسه ، مع أجزاء جسده ، مع كيانه كله ، وهذا الاتحاد لا يتم الا بالانسجام الداخلي للرأس والقلب والعضلات ، وبلوغ اللغة الشاملة حيث اليد تشير ، والجذع يرقص ، ويصبح الكلام هو أحد مكونات هذا الأوركسترا الكامل الذي هو الكائن البشرى ،

على انه سواء اتخذ المسرح الشامل شكل العرض المسرحى المتكامل أو العمل الفنى المركب فهو فى هذه الأشكال جميعا استجابة طبيعية لمحاولة تطوير الدراها الأربية تخفيفا لدرجة حرارتها التراجيدية من ناحية ، وتحريرا لها من أسر الكلمات وسطوة النص الأدبى من ناحية أخرى ، والخروج بها من اطار الواقعية أو الطبيعية الى اشاعة جو المرح والخيال والبهرجة ، وكل ما يمتع الحواس لا الذهن وحده ، من ناحية ثالثة وأخسيرة .

ومن هنا كانت مشروعية الكلمة التي ألقاها موريس بيجار في يوم المسرح العالمي ٠٠ والتي قال فيها : « ونحن على نفس الدرب سرنا جميعا نتطلع الى هذا المسرح الشامل المجيد ، حيث الغناء يدعو الى امتداد الرقص، وحيث يتبارى النحت مع الفنون المفعمة بالحركة ، وحيث ينتشر مارد الوسائل التكنولوجية الراهنة كله في عرض كبير » ٠

وهى نفسها الكلمة التى يؤكد معناها المخرج الفرنسى الشهير جان فيلار ، بقوله : « يخيل الى أن من الطبيعى أن تنتمى مؤلفات عصرنا الكبرى ، لا الى المسرح أو لغة الغناء ، ولكن الى التلحين الموسيقى والرواية والسينما والرسم وألوان أخرى من الفنون • ذلك أنه لابد من احتفالات جماعية لكى يخرج العمل المسرحى الى حيز الحياة » •

أما نحن في مشرحنا المصرى ، فهل يمكن أن نسير على نفس الدرب ؟ هل يمكن لمسرحنا الحديث الذي لم ترسنخ فيه بعد قواعد الدراما حتى بمفهومها التقليدي ، ولم يستوعب بعد المرحلة الواقعية أو حتى الطبيعية ، ولم يتجاوز حتى الآن مرحلة التمصير والاعداد والاقتباس عن النصوص العالمية ، هل يمكن له بعد هذا كله أن يواكب المسرح الأوربي المعاصر في الأخذ باتجاه « المسرح الشامل » ؟

يقول رائد مسرحنا العربى توفيق الحكيم « المسرح الشامل فكرة وتنفيذا ، ليس بالشيء الجديد ، فقد عرف في القرن الماضي يوم رأى فاجنر ان المسرح يجب أن يجمع كل الفنون في صعيد واحد ، كالشعر والدراها والموسيقي والرقص ثم التصوير والنعت والعمارة ممشلة في الديكور ، ونفذ كل ذلك في أوبراته ، ولكن القرن التاسع عشر في جملته وعمومه كان ينفتح على ثقافة علمية ناهضة ، وعلى ثورات عقلية واجتماعية مبشرة ، فاعتمد على قوة الكلمة ، وجعل النص هو قوام المسرحية ، يخاطب به جمهور المثقفين ٠٠٠ فالعودة اليوم الى فكرة المسرح الشامل تثير التساؤلات الآتية :

۱ _ هل هى علاج الأزمة المسرح التجارية ، يجذب جماهير جديدة اليه ، جماهير لا تهمها الكلمة ولا تفهمها وخاصة أننا اليوم في عصر السياحة الكبرى ، مما يجعل المسرحية قابلة المتاع الأجنبي والمقيم ؟

٢ – هل هى تتأثر بالسينما التى تجعل الكلمة أى الحوار محدود الحيز ، ثانوى القيمة بالنسبة الى عناصر أخرى هامة ومثيرة تمتع العين والأذن ؟ أى ترك فكرة المسرح المتع للعقل وحده بالكلمة والأداء ، إلى فكرة العرض المنوع المتع للعين ؟

٣ ـ وأخيرا هل المسرح على حق فى اتجاهه الجديد هذا ، أو أن
 له رسالة خاصة به وحده تتصل بمستوى عقلى وثقافى معين ، عليه أن
 يحافظ عليه مهما يتعرض لضيق نطاق جمهوره ؟

ومهما تكن من اجابات على هذه التساؤلات التي يطرحها توفيق الحكيم ، وهي التساؤلات التي تدل على فهم عميق لحركة المسرح الشامل جدورا وامتدادا ، والتي تبعث على التحفظ في الجرى وراء هذه الموجة التي ذاعت وانتشرت حتى غدت تيارا جارفا أخذ في طريقه عددا كبيرا من المخرجين ، ممن أقبلوا على توظيف أسلوب المسرح الشامل في عروضهم، سواء ما كان منها على مستوى الترجمة والإعداد ، أو ما كان على مستوى التأليف والإبداع .

مهما تكن من الاجابات على هذه التساؤلات ، فقد قامت بالفعل محاولات المسرح الشامل على نصوص بعض مؤلفينا المسرحيين ، فضلا عن بعض النصوص الأجنبية ، فماذا كانت النتيجة ؟

كانت النتيجة هى الخلط بين المفاهيم الدرامية ، والتخبط بين المؤلفين والمخرجين ، وتحميل النصوص التى هى بطبيعتها نصوص أدبية المؤلفين والمخرجين ، وتحميل المسرحى ، وهكذا ظهرت فى أعوامنا الأخيرة تلك البدعة التى تقول باسم الرؤية الفنية أو التفسير الفنى ، أن المخرج مؤلف ، أو أنه سيد العرض المسرحى ، وكان من جراء ذلك أن تغيرت معالم النصوص المسرحية ، فأصبح النص المسرحى شيئا وما يقدم على المسرح شيئا آخر ، وأصبحت المسافة التى بين المؤلف والمخرج أبعد من المسافة التى كانت بينهما وبين الجمهور ، وكادت الكلمة أن تصبح شيئا هامشيا وسط زحمة العناصر المسرحية الأخرى ، بل ان المسرح فى بلادنا أوشك أن يتحول الى مجرد « سبكتاكل » أو استعراض مسرحى ليست أوشك أن يتحول الى مجرد « سبكتاكل » أو استعراض مسرحى ليست

ونسى المخرجون فى حمى شهوتهم للخلق الفنى أو اللتأليف المسرحى، أن الكلمة فى النهاية هى روح العمل المسرحى ، وان الجمهور حين يذهب للمسرح فانما ليسمع كلمة المؤلف قبل أن يرى حركة المخرج ، وان النقاد فى نهاية الأمر انما يحاسبون المؤلف قبل المخرج على الرسالة التى يحاول أن يوصلها الى الجمهور .

وهذا ما عبر عنه المخرج الفرنسى الشهير جايتون باتى بقوله : « النص هو الجزء الأساسى من المسرحية ، فهو بالنسبة الى المسرحية بمثابة المنواة فى الثمرة ، بمثابة المركز المتين الذى تنتظم حوله العناصر الأخرى، وكما تبقى النواة بعد أكل الثمرة لكى تضمن نمو ثمار أخرى ، ينتظر

النص في المكتبة عندما يزول سيحر العرض ، ليبعث ذلك السحر من جديد » •

واذا كان هذا كله لا يزال مشروعا في بعض مسارح القارة الأوربية والولايات المتحدة ، فهو أكثر ما يكون مشروعية بالنسبة لمسارح دول العالم الثالث ، التي هي أحوج ما تكون الى الكلمة منها الى الحركة ، والى دراما الصورة ، والى المسرح الذي يخاطب العقل ولا يقف عند مجرد امتاع الحواس • فالمسرح كما يقول الشاعر الاسباني العظيم لوركا ، الذي لا يحس بنبض الشعب الاجتماعي أو التاريخي ، وبدراما هذا الشعب ، واللون الأصلى لفنه وفكره • • مثل هذا المسرح لا يستحق هذا الاسم • • انه ملهي من الملاهي ، أو هو بالأحرى • • كباريه » !!

والاستثناء هنا لعدد غير كبير من مخرجينا المسرحيين ، ممن أدركوا بفهم ووعى ، أن المسرح الشامل أصبح أسلوبا قائما بذاته ، شأنه شأن الأساليب السرحية الآخرى ، كالواقعية والتعبيرية ، أو كالملحمية والتسجيلية ، واننا لا ينبغى أن نوظفه في كل عمل كائنا ما كان ، وانما في أعمال بعينها ، الها طابعها الخاص ، وطبيعتها المتميزة ، في طليعتهم بطبيعية الحال المخرج أحمد زكى الذي يعد المسئول الأول عن استضافة أسلوب المسرح الشامل ، واشاعته في حركتنا المسرحية ، وذلك اثر تقديمه لمسرحية «غول لوزيتانيا » للكاتب الألماني بيتر فايس بعنوان « الغول » على مسرح الجيب في موسم ١٩٧٠ – ١٩٧١ وهي المسرحية التي كانت بعق علامة على طريق الحركة المسرحية الطليعية في مصر ، من وجهة نظر بعق علامة على طريق الحركة المسرحية الطليعية في مصر ، من وجهة نظر المسكل والأسلوب ، حيث استطاعت بجرأة بالغة أن تدير ظهرها لسمات المسرح التقليدي وأنانيته التي لا تحصى ، فجاء العرض شاملا في أسلوبه وشموليا في تصميمه !

وبعد تجربة « الغول » الأجنبية التي قدمت بأسلوب المسرح الشامل، جاءت تجربة « سندباد » المصرية التي قدمت بذات الأسلوب ، مع تعميق للرؤية وتوسيع لنطاق التجربة ، فالعرض لا يسطع فيه نجم بمفرده ، وانما هناك وسائل فنية متباينة لكل من أسهم في انجازه ، فالأقنعة على وجوه الممثلين ، والميكروفونات في أيدى المغنين ، والديكور من نوع المسرح العارى ، والموسيقى بأسلوب الموسيقى الحية ، أما مكان العرض فهو لا مكان وكل مكان ، لان الأسطورة تخاطب كل انسان ، تأكيدا لمعنى الشمول المسرحى •

وفى اتساق مع هاتين التجربتين « الغول » الأجنبية و « سندباد » المصرية جاءت التجربة الثالثة التي قدمها أحمد ذكى في ثلاثية المسرح

الشامل ، وهي « مارا _ صاد _ النفس الكاتب الألماني بيتر فايس ، والتي قدمت بعنوان « مجانين ، •

والذى يهمنا من هذا كله ، هو التأكيد على أن أسلوب المسرح الشامل انما هو مجرد أسلوب من أساليب المسرح ، وليس هو كل الأساليب ، ولا حتى الأسلوب الأخير ، الذى يمكن من خلاله تقديم الحلول لمشكلات المسرح المصرى ، وفضلا عن ذلك فهو الأسلوب الذى يمكن توظيفه فى أعمال بعينها ، ولا يمكن توظيفه فى أعمال أخرى .

وهذا ما عبر عنه المخرج أحمد زكى تعبيرا واعيا فى كتيبه عن «المسرح الشامل» بقوله: «أما وقد استقر أسلوب المسرح الشامل فلم يعد ثمة مجال للتخبط فى فهمه ، لم يعد لزاما أن نوظفه فى كل عمل موسيقيا كان أو غنائيا قبل أن نتفهم طبيعة العمل الذى بين أيدينا ... حيث تدافع المخرجون من كل حدب وصوب يجربون أعمالهم من خلال هذا الأسلوب المحموم » .

وليس أدل على ذلك من أن العمل الذى أخرجه أحمد زكى بعد ذلك ، وهو « مصر بلدنا » جاء فى اطار الاوبريت الغنائى الاستعراضى ، الذى صاغ أشعاره حسين السيد ، ووضع ألحانه محمد سلطان ، وقام بغنائه فايزة أحمد ، وهانى شاكر ثم محمود شكوكو ، ومن ورائهم الأصوات الشابة والجديدة أحمد رشدى ومحمد ثروت ورأفت الشيخ · وأخيرا نعود الى سؤال رائد مسرحنا العربى توفيق الحكيم عما اذا كان المسرح على حق فى اتجاهه الجديد هذا نحو المسرح الشامل ، أم أن له رسالة خاصة به وحده تتصل بمستوى عقلى وثقافى معين ، عليه أن يحافظ عليها مهما تعرض لضيق نطاق جمهوره ؟

ومهما تكن من اجابة على هذا التساؤل، فالمسرح الشامل قد يكون موجة من الموجات التى تجتاح المسرح الأوروبى المعاصر، وهى موجة طبيعية ومشروعة بالقياس الى ما قبلها من تراث مسرحى ضخم، لانها فى النهاية تطوير للمسرح وليست تغييرا له، وقد نحاولها فى واقعنا المسرحى على سبيل التجريب، ومواكبة المسرح العالمي المعاصر، لا على سبيل التركيز والتأصيل لهذا الاتجاه، فلا يمكن لمؤلفنا المسرحى فضلا عن جمهور المسرح، أن يتخليا عن فكرة الكلمة الى فكرة العرض، والا كان فى ذلك ضياع لمسرحنا ذاته و

يبقى أخيرا ما يسميه دنيس بابليه بالثقة بالجمهور ، وكيف أن الثقة بخيال الجمهور هى العامل الأساسى فى تجديد المسرح فى القرن المشرين ، وأنه بالرغم من تناقض الأساليب والمبادى، والنظريات ، فان

المسرح يعيد اتصاله بتقاليد المسرح الاليصاباتي ، بعد أربعة قرون من الرؤى الوهمية ، ويعود الى عصر يعيش المتفرج فيه في عالم من الايحاء . . سينما ، راديو ، فيديو ، تليفزيون ، عالم يطالبه بنشاط روحى خلاق ، ويشتمل على طريقة جديدة للاحساس بالمكان .

ان هناك كما يقول بابليه مجال اعادة النظر في المصطلحات البالية ، والبحث عن عبارة أكثر ملاءمة لحقائق زماننا ، عبارة تكون قيمتها فنية وجمالية في آن واحد .

وما أجدر أن يمضى مسرحنا في كل اتجاه ، في اتجاه المسرح السياسى الذي بدأه بيسكاتور ، والمسرح الملحمي الذي استهله بريخت ، والمسرح التسجيلي الذي استوى على قمته بيتر فايس بالاضافة الى المسرح الشامل الذي حاوله فاجنر أو دياجيليف أو جان لوى بارو ، على أن يكون هذا كله بقصد أن نستوعب التجربة ، دون أن تستوعبنا التجربة ، وأن نؤكد ملامحنا المسرحية من خلال بعدى الأصالة والمعاصرة ، فالمسرح في النهاية، مسرحنا على الأقل ، هو مسرح الكلمة ، والكلمة التي تعبر عن أحاسيس المرحلة ، مرحلة التعمير والتنمية والسلام ، فالكلمة التي كانت في البدء ، هي الكلمة التي ينبغي أن تكون الآن . .

مسرح صيفي ٠٠ ومسرح شتوي

الظاهرة الجديدة التي فرضت نفسها على الراصد للحركة المسرحية في السنوات الأخيرة ، هي أن موسم الصيف المسرحي أصبح هو الموسم الحقيقي للمسرح ، الذي يعمل له ألف حساب وحساب ، سواء من حيث تقديم العروض الجديدة ، أو من حيث تقديم أفضل الممكنات البشرية والمادية داخل البيت المسرحي .

وبعد ان كان الشتاء هو الموسم المسرحي ، الذي تستعد له الفرق المسرحية بعروضها الجديدة ، انزوى موسم الشتاء أو توارى ، ليصبح استمرارا لما يمتد عرضه من مسرحيات ناجعة أو حتى قادرة على مجرد الاستمرار ، واجتذاب عدد من الجمهور .

واذا كانت هذه الظاهرة أكثر وضوحا في المسرح التجاري منها في مسرح القطاع العام ، فذلك لأن المسرح التجاري بسيولته الادارية ، أكثر طواعية لمتطلبات التغيير ، وأكثر قدرة على استشعار اتجاه الجماهير ، على العكس من المسرح الرسمي الذي ربما لادارته البيروقراطية من ناحية ، وأبنيته المعمارية من ناحية أخرى ، أعجز من أن يغير جلده التقليدي فيخلع معاطف الشتاء ليرتدي قمصان الصيف ،

ولو أن هذه الملاحظة وان شملت بعض المسارح أو أكثرها ، مثل القومي والكوميدي والحديث والطليعة ، فضلا عن مسرحي الجمهورية وسيد درويش « المكيفين » الهواء دون أن يخرج بهما هذا التكييف من جدران الشتاء الى عراء الصيف ، ليجعل منهما مسرحين صيفين ، فان هذه الملاحظة

لا تمتد لتشمل كل مسارح القطاع العام • فهذه الضفة من ضفتى نهرنا المسرحى ، استطاعت هي الأخرى أن تجد الها مسارح في الصيف الى جوار مسارحها في الشتاء ، وأن تقدم للحر بمثل ما تقدم للبرد عروضا مسرحية جديدة • مثل المسرح العائم على شاطئء النيل بالروضة ، ومسرح السامر على شاطئء النيل بالعجوزة ، ومسرح النهر على لسان نيل الجزيرة ، فضلا عن مسرح البالون الذي لا يستخدم كثيرا ، ومسرح أبى الهول الذي لا يكاد يستخدم على الاطلاق •

ولا أدرى هـل أذكر مسرح حديقة الأندلس أو لا أذكره ، لأننى لا أكاد أجد له مكانا فوق خريطة المساحة المسرحية ، وهو المسرح الذى يشغل موقعا فريدا ورائعا ، يمكن استلهامه فى الايحاء بعبقرية المكان ، حيث النيل فى اتساع مجراه وطابع الحديقة بعبقه التاريخى الاصيل ، وانجازات الحضارة التكنولوجية بكل ما فيها من معاصرة .

على أن هذه الظاهرة الجديدة التي تجسدت وتجسمت في السنوات الأخيرة ، لا تقتصر على وادينا المسرحي فحسب ، بل تكاد تكون ظاهرة عامة ، عربية وعالمية • فعواصم العالم المسرحي هي الأخرى باتت تستعد للصيف المسرحي ربما بأكثر من استعدادها للشتاء المسرحي ، وهذا ما نراه واضحا في مسارح لندن وباريس وبرلين ، فضلا عما نراه في مسارح بودواى ، ولا تقف هذه الظاهرة عند مجرد الاستعداد لموسم الصيف بلسرحي ، بتقديم العروض المسرحية الجديدة ، وانما باقامة المهرجانات المسرحيسة كما في مهسرجانات سترانفورد ، ونانسي ، وأفينيسون ، المسرحيسة عن مهرجانات بعلبك وقرطاج والحمامات وجرش في بعض البلاد العربية •

وهذا معناه ان موسم الصيف ، أصبح هو الموسم الحقيقى لفنون التعبير المسرحى • وعلى هامشه أو فى ذيله يجىء موسم الشتاء ، وليس هذا بالغريب أو المستغرب ، اذا وضعنا فى اعتبارنا أن فصل الصيف هو فصل الخروج • • الخروج من شرنقة البرد الى نسيم الحر ، ومن معتقل الجدران الى حرية الانطلاق ، ومن سجن الذات الى الحضور مع الآخرين !

ولما كان فن المسرح ربما أكثر من غيره من الفنون ، هو فن الامتاع والمؤانسة ، هو فن الفرجة والمشاهدة ، هو فن اللقاء والتلاقى ، كان أكثر من غيره قدرة على اجتذاب الطيور المهاجرة من صقيع الشتاء الى نسيم الصيف •

ولو اننا عدنا بالتاريخ المسرحي الى الوراء ، لما وجدنا في هــذه

الظاهرة الجديدة أى جديد ، ذلك لان المسرح لم يكن أبدا مجرد معبد يعبر فيه الكاتب المسرحى عن رسالته الخاصة أمام جمهوره ، ولم يكن على الاطلاق مجرد منبر يلتمس من خلاله أفكاره وآراءه ، كذلك لم يكن الممثلون سدنة هذا المعبد وكفى ، وانما كان المسرح مظهرا من مظاهر الاحتفال الجماعى ، وعيدا من أعياد البهجة والسرور ، بل كان طقسا من الطقوس التى يمارسها المجتمع ، وشعيرة من الشعائر التى يؤديها الجميع ، وكانت الغابات والجبال أقدم مسرح يردد صبحات قرينات ديونيزيوس وقد امترجت بأنغام الناى في جنبات الوادى ،

فالمسرح اليوناني كان ينحت على سفح تل من التلال ، وكان الموسم المسرحي الكبير يبدأ في الربيع احتفالا بأعياد ديونيزيوس ، وأما المقاعد فكانت مصطفة طبقة فوق طبقة على شكل حدوة حصان ، وكانت تحيط بحلبة الرقص القديمة المستديرة ، وهي التي كان يتوسطها الاله ، حيث تنحر القرابين .

وعندما تطورت تراتيل الكورس الى دراما ، أضيف الى السرح « البروسنيوم » أو البرواز المسرحي ، فضلا عن منصة التمثيل ، وروعي في بنائهما أن يكونا على محيط الأوركسترا بعيدا عن المساهدين أو جمهور النظارة ، وبالقدر الذي يسمح لكل منهم بمشاهدة المسرح بوضوح في أي جزء من أجزائه ، على أن مكان التمثيل في الأصل كان هو حلبة الرقص ، التي كانت ثلاثة أرباعها تمتد وسط الجمهور ، ولم يكن هذا المسرح أكثر من مجموعة أجزاء ، فمكان النظارة ظل منفصلا عن الأوركسترا، وظل مكان الأوركسترا عن المسرح ، وظل الجزء الأوسط مسطحا دائريا كاملا مخصصا للكورس ، ذلك لأن فن التمثيل نشأ أصلا من الكورس ، وظل مع الكورس ، وان لبث معها مكرها الى حد ما حتى اختلف آخر الأمر روح الماساة اختلافا كاملا ،

وهذا معناه أننا لا نستطيع القول ، كما يقول الاردابس نيكول ، بوجود دار للتمثيل بالمعنى الصحيح في ذلك الحين ، اذ لم يكن ثمة مكان معد للجمهور ، وكان الممثلون جميعا يتحركون داخل الدائرة الأفقية للكورس ، وكان المنظر الخلفي هو السماء المكشوفة ، والفضاء الجميل الممتد وراء التل .

أما المسرح الروماني فكان شبه دائرى في تخطيطه ، ومن ثم كان أقل استعدادا في شمول المنظر المسرحي بالنسبة الى الجمهور ، مع أنه احتفظ بخصائصه الرئيسية التي تشمل ثلاثة أجزاء منفصلة أصلا ٠٠ وهي النظارة والأوركسترا ومبنى المناظر ، الا أن عمل هذه الأجزاء تغير،

فصار قوس المقاعد الحجرية أقرب الى شكل نصف الدائرة ، واحتفظت الأوركسترا بمركزها المتوسط ، غير أن قلة أهمية الكورس سمحت بتضييق مكانها ، فبرز المنظر الى الأمام ، بل حدث بعد ذلك أن عدل عن القوس الدائرى وأخذت الأوركسترا الجديدة شكل نصف دائرة ، تنتهى بخطوط مرسومة على زاوية قائمة ،

ولما انفصل الكورس عن المثلين ، وزاد الاهتمام بأفراد المثلين عما كانوا عليه من قبل ، تهيأ الطريق لاقامة المسرح مرتفعا ، وكان هذا المسرح العالى يقام عادة على صف طويل من الأعمدة القصيرة ، ويبرز أهام المنظر ، ولهذا سمى المنظر الأهامى أو الجزء البارز أهام المنظر ، وكان وراءه الطابق الثانى للمنظر يعلوه بهو من الأعمدة تحمل سقفا ، فنرى من خلال هذه الأعمدة نوعا من المسرح الداخلى في المسافة الواقعة بين الأعمدة وبين الحائط الأهامى ، الى أن تم أخيرا انحسار منصة التمثيل الى الصورة التي نشاهدها في دور التمثيل في الوقت الحاضر ، وأصبح البروسينيوم بمثابة اطار يحيط بالصورة الدرامية ، وبالتالى انفصل المثل عن الجمهور عند اسدال الستار ،

على أننا اذا تمادينا في العودة بالتاريخ المسرحي الى الوراء الى ما قبل اليونان والرومان حيث مصر القديمة ، لوجدنا ان المصريين القدامي كانوا يقيمون مسرحهم في العراء ، عند سفح الأهرام ، حيث يقدمون ما عندهم من تمثيليات ، وكانت هذه التمثيليات تؤدى في ليالى الصيف ، وهو ما يعرف « بنصوص الأهرام » وما يدعى بدراما منف ، وهى نوع من التمرينات المسرحية تؤدى فيما يشبه الطقس أو الشعيرة ، احتفالا بأعياد الحصياد .

وكذلك الحال بالنسبة الى التمثيليات الدينية التى كانت تمثل فى أبيدوس فى الألف الثانية أو الثالثة قبل الميلاد ، تخليدا لذكرى موت أوزوريس ، وكانت تروى كيف مزقت أوصال هذا الآله الى أن جمعتها أخته وزوجته ايزيس ، وذلك استنادا الى ما رواه ايخرنوفرت الذى أعاد صياغة هذه المواد التمثيلية القديمة ، لكى تمثل أمام سيزوستريس الثالث ١٨٨٧ ـ ١٨٤٩ قبل الميلاد .

والذى يهمنا من هذا العود التاريخي ، هو ما نؤكده من أن ظاهرة المصيف المسرحي ، وأن ظهرت في السنوات الأخيرة ، الا أنها ليست الظاهرة الجديدة تماما ، فقد عرفتها شعوب الفن المسرحي قديما ووسيطاكما عرفتها في العصر الحديث ،

ونظرة ولو عابرة الى أشكال المسارح المختلفة التى سمعنا بها فى الخارج ، وحاولنا تقليدها عندنا ، مثل مسرح الحديقة ، ومسرح الشارع ، ومسرح القهوة ، ومسرح الجراج ، ومسرح العربة فضلا عن مسرح السيارات الشبيه بسينما السيارات ، تخرج منها بنفس الفكرة ، فكرة الخروج من الداخل ، والانطلاق الى الخارج ، فى نوع من السياحة النفسية , والوجدانية عبر فن المسرح •

على ان فكرة المصيف المسرحي لا تعنى فحسب المسرح المقتوح بناء أو المكشوف معمارا ، وانما الفكرة تحمل في طياتها مضمون الفن المسرحي وجوهره معا ، وهو ان المسرح هو فن اللقاء الحي بين قطبى التجربة المسرحية ، بل الممثل الذي يلقى والجمهور الذي يتلقى ، دون أن يكون هناك بين القطبين أي حائل مادي كما في اللوحة التشكيلية ، أو الاسطوانة الموسيقية ، أو شريط السينما أو شاشة التليفزيون أو حتى صفحات الكتاب .

وربما كانت هـنه الفلسفة الدرامية هي التي تصدر عنها تلك المحاولات المسرحية الثائرة والمثيرة ، التي نلقاها في المغرب العربي ٠٠ في تونس والمغرب ، حيث يحرص فنانو هذين القطرين على العودة بالفن المسرحي شكلا ومضمونا ، روحا ومادة ، الى ينبوعه الأول ، الى العراء المسرحي ، حيث اللقاء الحي المباشر بين المسرح وجمهوره في نوع من الحفل المسرحي فوق ساحة البهجة والابتهاج ، وفوق منصة الخلق والابداع ، لانه في جوهره التقاء البشر بالبشر ، وهو ما نراه بشكل مثير وتأثر كما قلت ، في محاولات الطيب الصديقي ، والطيب العلج ، وعبد الله سنوقي ، والطاهر قيقة وغيرهم ممن ثاروا على شكل المسرح التقليدي ، وحاولوا الخروج من اطاره ، ولم يكتفوا بالثورة بل جمعوا بينها وبين الاثارة ، في محاولة العودة الى تراثنا الشعبي القصصي ، واستلهام الحكاوي والمغازي والسير وحكايات ألف ليلة وليلة في تواليف مسرحية جديدة ٠

ولو أننا شاهدنا أشكالا مسرحية مثل مسرح الحلبة ومسرح البساط وسلطان الطلبة ، وهى الأشكال التي لا تقف عند حدود الاطار الذي يحطم به الجدار التقليدي بين المسرح والصالة ، وانما تتجاوز ذلك الى الاعتماد على فن المقامة العربية باعتباره الارهاصة الأولى لفن المسرح عند العرب القدامي ، لأدركنا على الفور عمق تجربة الخروج الى العراء المسرحي .

ولو اننا عدنا من هذه السياحة الغربية والعربية فى القديم والمعاصر، الى أرضنا المسرحية ، وألقينا نظرة طبوغرافية على خريطة الواقع المسرحى ، لوجدنا العديد من الأماكن والمواقع التى كانت قديما مسارح

صيفية ولم نحاول الا محاولات متعثرة لتحويلها الى ذلك المصيف المسرحي

فى طليعتها بطبيعة الحال ، مسرح أبى الهول ، عند سفح الهرم ، وهو المسرح الذى قدمت عليه أروع العروض المسرحية وأكثرها اثارة ، سواء من الفرق الأجنبية أو من فرقنا المصرية ، ولا أدرى كيف لا يستثمر هذا المسرح استثمارا صيفيا دائما بحيث يصبح مصيفا مسرحيا كاملا .

كذلك المسرح العائم على ضفة النيل ، الذى ما أن يطفو فى عام حتى يغرق فى عام آخر ، وما أيسر توظيفه توظيفا مسرحيا حقيقيا طوال موسم الصيف المسرحى ، فتستضاف اليه الفرق المسرحية من القطاع الخاص الى جوار فرق القطاع العام . وما يقال عن المسرح العائم يقال مثله عن مسرح السامر ، وهو من المسارح التى تمتاز بموقعها المتميز الى جانب وقعه فى نفوس الجماهير ، مما يؤهله لأن يكون مصيفا مسرحيا .

وما قيل ويقال عن هذين المسرحين ، العائم والسامر ، يمكن أن يقال مثله عن مسرح البالون ومسرح حديقة الأندلس ، فكلاهما يحتل موقعا نادرا على خريطة القاهرة وكلاهما يمكن توجيهه نحو الأنفع والارفع في خدمة فن العرض المسرحي من ناحية ، واشتياق الجمهور الى المصيف المسرحي من ناحية أخرى .

وقبل أن نغادر القاهرة ، وهي العاصمة الكبرى ، لا يفوتنا أن نذكر مسرح النهر المقام على لسان نيل الجزيرة ، وهو موقع شاعرى غناء ، ثرى وغنى وقادر على الايحاء بعمق التاريخ وعبق الحضارة ، اذ يجمع بين أزرق الماء وأخضر الشجر ، بين انفتاح السماء ، وتفتح الحياة ، بين الديكور الطبيعي وبراعة الفنان في اللعب والتلاعب بعناصر ذلك الديكور .

فاذا كان الفن لعبا ، والطبيعة امرأة لعوب ، فما أرق وأعذب العرض المسرحي الذي يصدر من ينبوعي الفن والطبيعة ·

على أننا اذا غادرنا القاهرة الى الاسكندرية الوجدنا على شاطى، البحر هناك ما نجده على ضفاف النيل هنا ، فما أكثر المواقع والأماكن ذات القيمة الأثرية والفنية التى يمكن أن تترجم بسهولة ويسر الى ذلك المصيف السرحي .

فى طليعتها بطبيعة الحال ، المسرح الروماني بكوم الدكة ، ولا أدرى كيف يترك هكذا معمارا مهملا دون أن تمتد اليه أصابع الفنان ؟

ان مسرحا كهذا يمكن أن يملأ فراغ الموسم المسرحى بتقديم العروض المسرحية الكلاسيكية من روائع اليونان والرومان ، الى المعالجات العصرية لهذه الروائع ، فأعمال سوفوكليس ويوربيدس وأريستوفان وأعمال سنيكا ومنياندر وبلاوتوس ، فضللا عن التمصير المسرحى لهذه الكلاسيكيات القديمة ، يمكنها أن ترى الأضواء ، وأن تضىء ليالينا المسرحية من فوق هذا المصيف المسرحى ، في ديكور من المعمار الطبيعى الذى لا يشعر معه الجمهور بأى أثر للزيف أو الافتعال ، وانما يشعر بتأثير عبقرية المكان ، على نعو ما فعل المخرج الفنان حسين جمعة في تقديمه لمسرحية « الاسكندر الأكبر » وكأنما هذه المسرحية كتبت لهذا المسرح ، ولا أدرى لماذا لا يعهد اليه والى غيره في كل صيف باخراج مثل هذه المسرحيات ؟

وغير المسرح الروماني ، كثيرة هي المسارح الملقاة على شاطئ البحر السكندري ترفع أكفها بالدعاء لمن يحولها الى مصايف مسرحية ، تسهم في انعاش الفن المسرحي ، الذي بدأ يتدهور تماما عاما في اثر عام .

والذى نخلص اليه من هذا المسح المعمارى لخريطة الواقع المسرحى، هو أن فكرة المصيف المسرحى مطروحة أمام الأذهان وأمام الابصار، ولا ينقصها سوى الترشيد الفنى والادارى، والسؤال الذى يبزغ هنا وعلى الفور، هو لماذا لا يقام عندنا مهرجان للمسرح فى موسم الصيف المسرحى، أسوة بالمهرجانات الكثيرة والوفيرة التى تقام فى ألخارج ٠٠ عربيا وغربيا ؟ واذا كنا بالفعل قد أقمنا للسينما أكثر من مهرجان فى موسم الشتاء وفى موسم الصيف، على الرغم من كل ما فى هذه المهرجانات من سلبيات، بل ومن قصور وتقصير، فلم لا يقام للمسرح ولو مهرجان واحد ؟

على أن هذه الدعوة الى المصيف المسرحى من ناحية ، والدعوة الى مهرجان للمسرح الصيفى من ناحية أخرى ، لا ينبغى أن توقعنا فى الخطأ الكبير الذى وقع فيه الكثيرون ممن قالوا بموسم للشناء وموسم للصيف المسرحى ، وفهموا من هذا القول ان للشناء مسرحيات تختلف عما للصيف من مسرحيات ، وأن المسرحية الشتوية ليست هى المسرحية الصيفية ، فالشتاء له مسرحياته التراجيدية الجادة، بينما تقتصر مسرحيات الصيف على المسرحيات الكوميدية الهازلة ، فمثل هذا الفصل التعسفى ترفضه طببعة الظاهرة المسرحية ، على اعتبار أن العمل المسرحى هو العمل المسرحى سواء عرض فى الصيف أو عرض فى الشناء ، والجدية لا تقتصر على المسرحية الكوميدية الكوميدية المارسية أو الهازلة .

فكما انه ليس هناك نقد مسرحى صيفى ونقد مسرحى شتوى ، فليست هناك مسرحية صيفية ومسرحية شتوية ، وانما النقد والفن المسرحيان هما هما ، لهما أصولهما العلمية الثابتة ، وقواعدهما الفنية المتفق عليها ، والتي لا تخضع لتغير الفصول • وما يقدم في الشتاء يمكن تقديمه في الصيف ، والعكس صحيح ، شريطة أن يتوقف هذا على فن المعالجة اللدرامية وبراعة العرض المسرحى •

دنيا الفراشات البشرية

« أتوسىل اليك أن تلمسى طفلي » ٠٠

بهذه الكلمات المثيرة ، اندفعت امرأة تحمل طفلها نحو راقصة الباليه المشهورة « أنا بافلوفا » وهي خارجة من المسرح ، بعد أن قدمت حفلها الراقص في لندن ، واستحوذت على جمهور المشاهدين بحركتها الحرة الرشيقة التي تطلقها في أجواء الخيال فتعبر بها عن مشاعرها وخواطرها أروع تعبير ، حتى يبدو جسدها الهافي وكأنه روح ومعنى ، تترجم به عن نفسه كما يترجم الموسيقي عن نفسه بالأنغام ، وكما يترجم المساعر عن خياله بالكلمات !

وكأنما وقر في نفس تلك المرأة الطيبة ، أن فن هذه الراقصة قد ارتفع بها الى مرتبة القداسة ، وان هذا الاعجاز الجسدى لا يمكن أن يكون الا من خوارق العادات ، فراحت تلتمس عندها البركة لطفلها الصيغر !

وهذا صحيح ٠٠ وصحيح جدا ، فكما يصدر الإعجاز الذهنى عن عقول الفلاسفة والاعجاز الروحى عن قلوب المتصوفة ، يصدر الاعجاز الحركى كذلك عن جسد الراقصة ، فالرقص ليس فنا ترابيا أو أرضيا ، وليس شيئا أقرب الى النجاسة بمقدار بعده عن القداسة ، وانما هو أشبه بالرياضة الروحية التى تحاول أن تتحرر من كثافة البدن ، وتتخلص من جاذبية المادة ، حتى تنطلق الروح فى أجواء الحركة وسماوات الخيال ،

وهذا معناه أن الرقص غريزة انسانية ، شأنه في ذلك شأن الضحك والكلام ، فكما أن الانسان حيوان ضاحك ، وحيوان ناطق ، فهو أيضا حيوان راقص ، وان لم يمارس فن الرقص كما لم يمارس فن الاضحاك الا فيما بعد .

وليس غريبا ولا مستغربا ان كان الرقص شعيرة من شعائر الأديان القديمة ، ذكرته الأناجيل المقدسة ، بل لا تزال آثاره باقية حتى اليوم في اذكار الصوفية وبخاصة الطريقة المولوية المنسوبة الى مولانا الشاعر العظيم جلال الدين الرومى • كما يشاهد حتى الان في كنيسة أشبيليه الكبرى في الأعياد الدينية •

وفى مصرنا القديمة ، نشأ الرقص ربيبا للديانة ، ففى حضن المعبد ولد ، وبين يدى الكهان شب وكبر ، وعلى أرض الوادى المقدس كتبت له الحياة •

فقد كان الرقص المصرى القديم ، يؤدى فى المعابد تمجيدا لمعبودات المصريين القدامى ، كما كان يؤدى خارج المعابد فى الكثير من الاحتفالات الدينية ، وكانت الراقصة ترقص شبه عارية ، دون أن يكون فى ذلك أى نوع من أنواع الاثارة ، لان الاحساس بما تمثله من الرموز والشعائر الدينية ، كان أقوى من آية اثارة جنسية ، وكان المصريون القدامى يعتقدون فى قدرة هذا العرى على طرد الأرواح الشريرة ، التى لا تستطيع أن تنال من كل هذا الجمال الذى خلقته الإلهة .

ومن هنا نشأت أسطورة « راقصة المعبد » التى انتقلت من الديانة المصرية القديمة ، الى ديانات أخرى كثيرة ، وكانت مادة درامية لكثير من كتاب المسرح ، ومن بينهم أستاذنا الكبير توفيق الحكيم صاحب كتاب « راقصة المعبد » الذى يعد من أروع أعماله على الاطلاق .

ولو أننا ادرنا عجلة التاريخ الى الوراء ، وشاهدنا دورة الحضارة ، لوجدنا أن الجذور الأولى للرقص تتمثل فى الرقص الفرعونى الذى نجده بكل تفاصيله مرسوما على جدران المعابد والمقابر ، يحكى قصص راقصات المعبد ، ويصور حركاتهن وخطواتهن وايماءاتهن ، كما يصور الآلات الموسيقية المصاحبة للرقص ، مثل الطنابير والمزامير والدفوف وما يشبه آلة الجيتار ، فضلا عن أسلوب طرقعة الأصابع والتصفيق بالأيدى والدق على الواحدة ،

أما بدلة الرقص أو البدلة التي ترتديها الراقصة ، فكانت عبارة عن ثوب طويل فضفاض ، صنع من النسيج الرقيق الشفاف ، الذي يسمح

بمشاهدة تضاريس الجسند ، ونتوانات الجسم ، وانسياب الأعضاء ، واستدارة الأرداف ، هذا عدا « البدل » الأخرى التى لا تزيد عن مجموعة من الأحزمة الضيقة المطرزة ، التى تبدو كأطر لتحديد مفاتن الجسد وابراز معالم الجمال ، والتى كانت ترتديها الراقصات فى بعض المناسبات !

وأما أسلوب الرقص نفسه ، فقد كان يجمع بين الفردية والجماعية ، فالرقص الجماعي يؤديه أفراد من الجنسين ، والرقص الفردى تؤديه راقصة امتازت بجمالها الجسدى ، ورشاقتها الحركية ، ومهاراتها الخاصة ، وروحها الشفافة ، وابتسامتها المعبرة وأحيانا ينبثق الرقص الفردى عن الرقص الجماعي ، عندما تسفر الرقصة الجماعية عن راقصة ذات مزايا متميزة ، تنبرى من وسط الجماعة لتعرض وتستعرض في وقت احد .

وكان الرقص في مجموعه أشبه بالتابلوهات الراقصة ، حيث تتكون الرقصة من سلسلة متتابعة من المناظر يحاول الراقصون والراقصات جميعا أن يعرضوا من خلالها تشكيلة واسعة من الحركات ، والايماءات ، والتوقيعات ، التي يغلب عليها طابع الأناقة والرشاقة ، والتي تقترب كثيرا من رقص الباليه الحديث ،

ولسنا هنا بصدد الكلام عن الرقص الفرعوني القديم ، وانما الذي يهمنا منه الأن ، أنه كان الجذور الأولى للرقص بوجه عام ، وأنه انتقل بشكل أو بآخر الى بلاد الاغريق ثم الى بلاد الرومان ، الى أن تعددت أشكاله، وتنوعت أساليبه ، وأصبح لكل أمة طابعها الخاص في الرقص ، الذي يعبر عن وجدانها الفني الأصيل ، ومزاجها الشعبي أو القومي .

وهذا الكلام ، ليس كله من عندى ، وانما هو بعض ما قاله الناقد الفتى الشهير فيرنوهول في كتابه الحديث عن « عالم الرقص والباليه ، والذي يعد حتى الأن ، من أهم بل أهم كتب هذا الناقد ، الذي ولد في كندا ، وتلقى علومه في انجلترا ، وتمسرس بكتابة نقد الباليه لمجلة ، عصور الرقص » • وفي اثناء أدائه للخدمة العسكرية ، شرع في تأليف كتابه عن « الباليه الانجليزي الحديث » وهو الكتاب الذي نشر في عام كتابه عن « الباليه الانجليزي المعديث بعنوان « الباليه »

وفى هذه الأثناء كان فيرنوهويل يمارس هواية الرقص فى فسرق الرقص المختلفة مثل مسرح الرقص ، والباليه الزنجى ، ثم عمل بعد ذلك مديرا لحشبة المسرح ، ومديرا للاءضاءة لمختلف فرق الباليه ، بما فى ذلك فرق الباليه الهندى ، وفرق الكابوكى اليابانية .

أما كتابه الثالث « تحليل فن الباليه » الذي نشر في الولايات المتحدة

فى سلسلة « عالم الرقص » فهو يكاد يغطى كل الأساليب الرئيسية من الرقص التمثيل حتى فرق الرقص الجوالة •

ويعد فيرنو هول حاليا ، الناقد الأول لمجلة « الباليه اليوم » ، فضلا عما يكتبه للصفحة البريطانية في علم الجمال ، من بعوث ودراسات حول فن الرقص والباليه ، وله محاولات بارزة في تطوير فن الكوريولوجي ،

ولقد عمل فيرنو هول لمدة سنوات في التليفزيون البريطاني ، وخاصة في برامج « الرقص » ، كما أصبح منذ عام ١٩٦٩ ناقد الباليه الأول للريدة الديلي تلجراف .

وترجع الأهمية البالغة لكتاب فيرنو هول هذا «عالم الرقص والباليه» الى انه يغطى بالنقد والتقييم والتاريخ أهم فرق الباليه في العالم ، منذ عصورها القديمة وحتى الوقت الحاضر ، فهو يبدأ مع فجر الحضارة الاول ، ناظرا الى الرقص الفرعوني القديم على أنه الجذور الأولى لفنون الرقص بوجه عام ، وأن غلب عليه طابع الشعيرة الدينية أو التمثيلية الدينية ، وما كان يعرف بتمثيلية ابيدوس وكان يمثل في الالف الثانية أو الثالثة قبل الميلاد ، تخليدا لذكرى موت أوزوريس ،وكذلك عرفت التمثيلية الدرامية ، أو ما كان يعرف بدراما منف ، وهي عبارة عن نوع من الرقصات المسرحية ، ذات طابع ديني أو شعائرى تمثل عند سفح الأهرام .

وانتقل هذا الطابع الى بلاد الاغريق ، فكان الرقص الجماعي عند اليونان ، يستهدف تكريم الاله ديونيسيوس ، وكان كذلك عاملا من عوامل نشأة المسرح الاغريقي ، فالكورس في المسرح لم يكن يؤدى دوره الا رقصا، رغم ما يقوم به الكورس من تعبير عن وجدان الجماعة ، وضمير الشعب .

وتشابكت العلاقة بين فنى الرقص والسرح فى بلاد الهند ، حتى كانا شيئا واحدا ، أو شيئين لا ينفصلان ، حتى لقد كان يبدأ بالصلاة وينطوى على مجموعة من الحركات والتعبيرات المعقدة ، وهى صفة من صفات الرقص الهندى ، كما فى رقصة « الناوتش » على سبيل المثال !

أما فى اليابان ، فقد تأثرت الرقصات الاولية بالرقصات الصينية القديمة ، ثم تطورت بعد ذلك تطورا بالغا وسريعا ، حتى لقد أنشىء معهد لدراسة فنون الرقص فى القرن الرابع عشر ، ثم ما لبث الرقص أن اقتحم المسرح ، فأصبح عنصرا من عناصر مسرحيات « النو » الشهيرة ، هذا على صعيد الرقصات ذات الطابع الدينى ، أما الرقصات غير الدينية فقد كانت تقوم بها فتيات « الجيشا » فى تلك البلاد !

هذا عن الرقص في العصور القديمة ، أما في العصور الوسطى ،

فقد تفشى الرقص على نحو يشبه الوباء ، سواء بسبب نوبات هستيرية ، أو تعبيرا عن دوافع دينية ، وهو ما تجلى واضحا كما يقول المؤلف فى « رقصة الموت » التى صورها الرسامون وتغنى بها الشعراء ، والاصل فى « رقصة الموت » انها كانت مسرحية اخلاقية من مسرحيات العصور الوسطى ، تتألف من حوار بين الموت من ناحية ، وجميع طبقات الشعب من ناحية أخرى ، ابتداء من البابا الى من هم دونه فى السلم الاجتماعى ، ولقد وضعت فيها الرسوم ، ونظمت الاشعار ، وكتبت الموسيقى ، وربما كانت افضل الصور التى تمثل « رقصة الموت » تلك التى رسمها هولباين الأصغر ، وكذلك أفضل الأشعار قصيدة جوته عن « رقصة الموت » هذا فضلا عن المقطوعة الموسيقية الشهيرة التى وضعها سان سانز عن هذه الرقصة .

أما عن الرقص في العصور الوسطى كنشاط اجتماعي ووسيلة من وسائل الترفيه ، فقد كان قاصرا على المثقفين وبلاط الملوك ،وخاصة في فرنسا ، حيث ظهرت رقصة «الفولتا » ، التي خرجت منها رقصة «الفالس»، والتي نشأت عنها بدورها خطوات الرقص الحديث!

أما في بداية عصر النهضة ، فقد ظهر نوعان من الرقص ، النوع الهادي، « سيلو » الذي ظهر في بلاط الملك شارل التاسع ، والنوع السريم « فاست » الذي انتشر بين الريفيين والعامة من الشعب ، وفي عهد الملكة كاترين دى مديتشي ، انتشرت سلسلة من الرقصات ، منها رقصة « فولتا » أو رقصة القفزة ، أما في عهد الملك لويس الرابع ، فكان الرقص في فرنسا قد بلغ عايته ، ووصل الى درجة عالية من النضوج والتطور ، وخاصة بعد أن أنشئت اكاديمية الرقص الملكية في عام ١٩٦٢ ، ومن أشهر الرقصات التي عرفت في ذلك العصر ، ورقصة الكورانت ، ورقصة البافان ، ورقصة الكوداريل أو الكونتر دانس ،

ومن فرنسا انتقلت هذه الرقصات الى انجلترا · ولكنها الم تنتشر كثيرا في هذه البلاد ، وظلت رقصة روجر دى كوفرلي هي الرقصة المحبوبة لدى الانجليز · كما ظلت القرى والمدن الريفية هناك ترقص رقصة الموريس ·

أما فى الدول الأخرى ، فقد ظهرت أنواع أخرى من الرقص ، يشرحها مؤلف هــذا الكتاب بالتفصــيل ، ولكننا نكتفى هنا بذكرها فقط ، مثل المازوركا ، والبولونيز فى بولندا ، والفنداجوا والبوليرو فى أســبانيا ، والترنتلك والسلتاديللو فى ايطاليا ، والغالس والجالوب فى المانيا ، أما

أمريكا ، فمنها خرجت رقصات الفوكس تروت عام ١٩١٢ ، ثم الجاز عام ١٩٢٠ ، ثم الشارلستون ·

كما يذكر المؤلف رقصات أخرى مثل التانجو الارجنتيني والمتشيش . البرازيلي ، ورقصة الرومبا التي خرجت من كوبا ·

هذا كله عن تطور فنون الرقص ، وأنواع الرقصات المختلفة ، أما عن نشأة في الباليه وتطوره ، فيقول فيرنو هول مؤلف هذا الكتاب ، ان فن الباليه عرف في القرن الحامس عشر ، وظهر أول ما ظهر كجزء من الأوبرا، ثم تطور بعد ذلك بحيث ظهر في ايطاليا كفن متكامل يجمع بين الموضوع والموسيقي والمناظر ، وذلك في فرقة الباليه الملكية التي أنشئت في باريس عام « ١٩٨١ » .

وكان رامو أول من وضع القواعد الخمس الأساسية ، التى تعد أساسا نهذا الفن من فنسون الرقص ، وذلك في عام ١٧٢٥ . ومع مطلع القرن التاسيع عشر ، انتشر هذا الفن من فنون التعبير ، بل ذهب البعض الى اعتباره أرقى فنون التعبير على الاطلاق • وكان ذلك في ايطاليا وفرنسا ، ومنها انتقل الى روسيا في منتصف ذلك القرن ، حيث وصل الى أعلى درجات النضوج والاكتمال ، وذلك بفضل اعلامه من أمثال • • فوكين ودياجيليف ، وراقصين وراقصات شكلوا مرحلة الاعجاز مثل نيجنفسكي وبافلوفا •

ولقد امتد التأثير الروسي في أوائل قرننا العشرين الى سائر أنحاء أوروبا ، فظهرت أكثر من فرقة من فرق الباليه ، في أكثر من بلد من بلدان العالم ٠٠ القديم والجديد على السواء ، ففي ألمانيا ظهرت فرقة جوسي ، وفي انجلترا ظهرت فرقة سادلر ويلز ، وفي الولايات المتحدة ظهرت فرقة مسرح الباليه !

على أن فن الباليه فى قرننا العشرين، طرأت عليه تغييرات جذرية ان لم تكن جوهرية ، فهو لم يقف عند حدود التغييرات التى أحدثها أنطونى تيودور فى انجلترا ، أو تلك التى قام بها اجنس دى ميل فى الولايات المتحدة ، ولكنه تأثر بمبتكرات الفنانة الكبيرة ايزادورا دنكان ، التى رفضت التقيد بقواعد الباليه الكلاسيكى المعروفة ، وحرصت على أن تدخل عليه نظاما جديدا ، تكون الاشارة والوقفة فيه طبيعيتين ، وهذا هو ما يعرف بفن الباليه الحديث ، الذى يتجه نحو اللاتقليدية فى القواعد ، والحرية فى الحركة ، والتشكيل فى التكوينات ، والموسيقى الحديثة فى مصاحبتها للرقصات ،

وبعد أن يقارن المؤلف بين خطوط فن الباليه الحديث ، وبخاصة في أحدث خطوطه في الولايات المتحدة ، وبين تراث دياجيليف من ناحية ، وبين

البانيه السوفيتى من ناحية أخرى ممثلاً في « فرقة باليه كيروف » و « فرقة باليه بولشوى » ، ثم بين هذا كله وبين الباتيه الانجليزى ممثلاً في « فرقة الباليه الملكية » وعند أعلام من أمثال ناينيتى دوفالوز وفردريك آشتون ومارجوت فونتين ، وأخيرا الباليه الفرنسى ممثلاً في فرقة باليه أوبرا باريس ، وعند رائد مثل رولان بيتيت ، بعد هذا كله ينتقل الى أشكال المرقص الشعبى التى تتزيا بزى الباليه أو تتحلى بصورته ، مثل رقص الفلامنكو في أسبانيا ، وباليه الفولكوريكو أو الشعبى في المكسيك ، ورقصة الدبكة في لبنان ،

ولا ينسى المؤالف بعد هذا كله ، أو فى ختام هذا كله ، أن يفرد الفصل الأخير من كتابه هذا «عالم الرقص والباليه » لما سماه « باليه التليفزيون » حيث يتناول فى هذا الفصل خطوط فن الباليه الصالحة لهذا المجال الجديد ، وهو شاشة التليفزيون ، وكيف أن هذا الجهاز السحرى العجيب الذى استطاع أن يتطفل على كل بيت ويقتحم كل أسرة ويصبح على حد تعبيره أحد أفراد الأسرة الجديدة ، شأنه شأن الجريدة والرغيف ، استطاع فى ذات الوقت أن يفرض أسلوبا بعينه من أساليب الرقص ، ولونا بعينه من ألوان فن الباليه ،

وأخيرا فهذه الكلمات جميعا ليست أكثر من اشارة صغيرة الى كتاب كير ، أو هى اشارة أصبع الى قصر كبير ، ولا تزال الاشارة صغيرة ولا يزال القصر كبيرا .

فنوننا التشكيلية ٠٠ هل لها طابع قومي ؟

الصورة الساكنة والصورة المتحركة ، هذان هما الفنان اللذان يؤرقان وجداننا الثقافي بوجه عام ، أحدهما هو الفن المتطور من بين فنوننا جميعا ، ولكنه فن بلا جمهور ، والآخر هو الفن الجماهيري ، بل أكثر فنسوننا جماهيرية ، ولكنه فن يحتاج الى الكثير من التطوير .

الأول هو الفن التشكيلي الذي لا يزال الى حد كبير مجموعة من اللوحات المعلقة على جدران الصالونات ، أو كمية من التماثيل المتناثرة في أروقة المتاحف ، دون أن ينزل من على الجدران أو يخرج من الأروقة ليمشى على الأرض ، ويصل الى وجدان الجماهير .

وصحيح ان بعض فنانينا التشكيليين حققوا نجاحات بارزة ، والكنها النجاحات التي تعبر عن مهارة أصحابها من ناحية ، وثقافتهم الأجنبية من ناحية أخرى ، دون أن تشكل موجات في تيار فني عام ، يكشف عن شخصيتنا القومية في الفن ، ويتغلغل في ضمير الكثرة المتذوقة من الجمهور .

وربما كانت تلك الأزمة هى التى عاناها الفنان التشكيلي الراحل رمسيس يونان ، والتى عبر عنها بقوله : « ولا علاج لهذا الموقف المؤسف الا أن يلتفت المثقفون ، وبخاصة الأدباء والشعراء منهم ـ الى نشاطنا فى ميدان الفنون التشكيلية ، ويعنوا بدراسته عنايتهم بالمسرح أو القصة مشلا » •

وترجمة ذلك بعبارة أخرى ان فننا التشكيلي ينبغى أن يغادر جدران المنازل وأروقة الصالونات كوسيلة من وسائل الزينة والزخرفة ، لكى يتحد مع الفنون الأخرى الأكثر جماهيرية والاقدر على التعبير عن عالمنا المنحمى في تشابكه وتداخله ومواكبته لمرحلة النمو الحضاري التي يجتازها مجتمعنا المعاصر .

هكذا اتجه بيكاسو على الرغم من جماهيرية الفن التشكيلي في أوربا لل فتح آفاق جديدة أمام الخط واللون ، عندما دعاه الشاعر جان كوكتو الى فرنسا ليعد ديكورات باليه « الاستعراض » وعندما استجاب لدعوة الموسيقار ايجورسترافينسكي الذي أعد اله ديكورات باليه « القبعة المثلثة الألوان » وعندما عمل مع الفنان سيرجى دياجيليف مؤسس فرقة الباليه الروسى ، الذي كان يؤمن بأن الديكور في المسرح ليس مجرد خلفية ساكنة ، ولكنه عنصر ديناميكي في حركة المسرحية .

واذا كان بعض مخرجينا المسرحيين قد تنبهوا أخيرا الى هذه الحقيقة حقيقة الاخوة بين الفنون ، تلك التي يلتقى فيها الصوت بالصورة ، ويتعانق الخط مع اللون ، فلعل أبرز عمل فنى تآخت فيه هذه الفنون ، وعرف الفن التشكيلي كيف يصل من خلاله الى الجمهور ، هو مسرحية « ثورة الزنج » التي توافرت لها كلمات معين بسيسو الشعرية ، وديكورات عمر النجدى التشكيلية ، ورؤية نبيل الألفى فى الاخراج •

وكذلك مسرحية « مارا ـ صار » التى جمعت بين شاعرية يسرى خميس فى الترجمة ، وتشكيلية صالح رضا فى الديكور ، وفنية أحمد ذكى فى الاخراج .

أما في السينما فربما كانت الأفلام التي توافرت لها مثل هذه الأبعاد، على جانب كبير من الكثرة والوفرة، مما جعلها بالتالي نقلات واضحة في تاريخ الفيلم المصرى المعاصر •

من هذه الأفلام على سبيل المثال ، فيلم « المستحيل » الذي جمع بين فن مصطفى محمود القصصى ، وفن يوسف فرنسيس التشكيلي ، وفن حسين كمال في الاخراج •

ومثله فيلم « الأرض » الذى تلاقت فيه روائية عبد الرحمن الشرقاوى وفنية حسن فؤاد ، وحرفية يوسف شاهين ، هذا فضلا عن فيلم « المومياء » الذى عرفه مخرجه شادى عبد السلام ، كيف يبعث فى الصورة التشكيلية الساكنة ، التى لا تزيد ألوانها عن الأبيض والأسود ، تيارا عضويا ينبض بالحركة والحياة !

وفى مجال النشر ، يجىء هذا الكتاب « فى صحن مصر » عملا فنيا جديدا ، توافرت له أمثال هذه الأبعاد ٠٠ توافرت له فنية الأديب محمود عوض عبد العال ، وتشكيلية الفنان عصمت داوستاشى ، ولوحات عدد من فنانينا التشكيليين بين نحت وحفر وتصوير ، من بينهم محمود موسى ، وأحمد عبد اللوهاب ، وشاكر المعداوى ، وعلى عاشور ، وفاروق شحاته ، وطارق زيادى ، وتوفيق الوكيل ، وعلى رأسهم جميعا الفنان المصرى العالمي ٠٠ سيف وانلى !

ولم يقف أمر هذا الكتاب عند هذا الحد ، حد الانحسار بين الورق ، حيث الكلمة المقروءة غير المنطوقة ، والصورة الساكنة غير المتحركة ، بل تحول الى فيلم تسجيلى نراه بالعيون ونسمعه بالأذان ، ونتابعه بكل ما أوتينا من حب لمصر .

وهو الفيلم الذى تضافرت على انتاجه مجموعة من شباب « أفلام الصحوة » بالثغر السكندرى ، آمنت بأنه عندما تزدحم الشوارع بالطوابير المنتظرة فى لهفة أمام دكاكين الخضار واللحوم والأسماك والخبز ، تنعدم جدوى كلمة الفن أو فن الكلمة ، فأما اذا تحولت الطوابير الزاحفة لتكون أمام صالات المعارض التشكيلية ، ومتاحف الفنون الجميلة ، وقاعات الاطلاع العامة ، عندئذ يمكن لفن الكلمة ، وفن الصورة ، وربما فن التعبير بوجه عام ، أن يجد مكانه فى صحن مصر !

والواقع ان صدور هذا الكتاب ـ السيناريو « في صحن مصر » يشكل انعطافة واعية في مسيرة الأديب الروائي محمود عوض عبد العال ، الذي صدرت روايته الأولى « سكر مر » في عام ١٩٧٠ فاستطاع أن يلفت اليها الانظار باعتبارها عملا جديدا يستخدم أسلوب « تيار الوعي » بوعي ، ربما لأول مرة في الرواية المصرية ، ثم صدرت روايته الثانية « عين سمكة » 1٩٨٠ أي بعدها بعشر سنوات ، فكانت تأكيدا وتعميقاً لهذا الأسلوب الذي تميز به هذا الأديب وسط زملائه من أبناء الجيل !

على أن الأديب محمود عوض عبد العال ، صاحب قضية في الفن التشكيلي ، وهي قضية على جانب كبير من الخطورة والخطر ، اذا كنا نؤمن حقا بدور الفن التشكيلي في حياتنا المعاصرة ·

يطرح هذا الأديب قضيته الفنية من خلال توصيفه للفن التشكيلي العربي الحديث ، الذي هو في رأيه « طريقة جديدة للنظر الى الأشياء ، ولاختيار العالم من خلال العينين والخيال » •

ولكن فنانينا التشكيليين كهذه الألوان المتضاربة ، يبتدعون خليطا من الأشياء المألوفة ، بعضها يشد العين ، والبعض الآخر لا يثير الانتباء ،

ثقافة _ ١٦١

وذلك لعدم وجود طابع قومى لفنوننا التشكيلية ، يجمع هذا الشتات في تيار فنى متجانس ·

نعم عندنا فنانون تشكيليون ، ولكن ليس عندنا فن تشكيلي !

وصحيح ان لكل فنان شخصيته الفنية ، وطابعه الخاص ، وأسلوبه المميز ، ولكن الصحيح أيضا أننا لا نستطيع أن نقول بوجود ملامح عامة وسمات مشتركة أو بالأحرى خط فنى عام ، يميز فننا التشكيلي عن غيره من فنون الدول الأخرى ، فهو فن مصرى عربى ، يشبه واقع حياتنا العربية المتنافرة على الخريطة من المحيط الى الخليج ، انه فن قلق ، نافر ، مشوش معصوب العينين لوجود حائل بينه وبين روحه الحرة .

وهكذا تصبح القضية لله الفنان وليست في موضوع الفن ، أو بالأحرى تصبح قضية الجيل أو قضية تواصل الأجيال ، وعنده ان الجيل الحاضر لا يستطيع ان يجد حلا لهذه القضية ، لانه جيل يكاد ان يكون مقطوع الصلة بجيل الريادة فضلا عن انه جيل مراوغ ، غامض الأسلوب ، وهو ما يسميه صاحب هذا الكتاب بصدمة المستقبل التشكيلي .

كان فن مختار بشارة الطريق الى فن قومى ، فى تماثيله وداعة الوادى وعراقة التراث وروح العصر ، وفى ابداعاته روعة الفن المصرى القديم ، ورشاقة الأثر الاسلامى ، وصرخات الفن المعاصر .

وكان محمود سعيد فنانا مصريا أصيلا ، بالنور الذي يشع من لوحاته والمعمار الذي يسيطر على تكويناته ، والتفسير الذي قدم من خلاله صورة كاملة لبيئته وعصره •

وكان فن ناجى محصلة رؤى متعددة وثقافات مختلفة ،اجتمعت له أعماق التراث المصرى ، واجواء البيئة الافريقية ، ورؤى حضارة البحر المتوسط ، مع الحفاظ رغم هذا كله على أصالة الطابع القومى .

أما راغب عياد فقد استطاع أن يكسر قيود الفن الأكاديمي ، باتجاهه الى تصوير الحياة الشعبية والبيئة الفولكلورية بأسلوب تعبيرى ، يجمع الى الحركة الحرة في التعبير ، الاستخدام الجرىء للألوان .

واذا كان كل رائد من هؤلاء الرواد قد شكل فى ذاته مدرسة قائمة بذاتها ، لها طابعها الخاص وأسلوبها المميز ، فثمة جماعات فنية جاءت بعد ذلك ، تحاول مواصلة العطاء ، واستكمال المسيرة ، مثل جماعة الفن المعاصر ، وجماعة الفنانين الشرقيين ، وأصحاب دعوة الفن والحياة • فهؤلاء جميعا لم يكفوا عن السعى لابداع لغة تشكيلية خاصة ، فيها عراقة

المصرى القديم ، وفيها الظروف المحيطة بعصره ، وفيها لهجة مميزة بين لغة العالم التشكيلي المتعدد اللهجات ·

غير أن موقف الفنان المصرى المعاصر فى مفترق الطرق ، يشده فى أكثر من اتجاه ويقتضى البحث عن المنهج الصصحيح ، الذى يلتزم به فى مجال الحلق والابداع .

فقومية الفن واستحياء التراث كما يقول بدر الدين أبو غارى ، يكتنفها أحيانا خطر الفطرة المحدودة ، والانغلاق في أفق ضيق ، وافتعال أشكال واستعارة سمات تقف عند الملامح الخارجية للتراث ، وتقحم على سطح العمل الفني بعض العناصر دون توغل في أعماق التراث ، ومن ثم يقف الأمر أحيانا عند القوالب والأشكال الخارجية ، دون النبض العميق الذي تتمثل فيه روح مصر .

يقابل هذا الخطر الذي يصدر عن النظرة الضيقة لمفهوم الفن القومي ، وعن افتعال قوالب وأشكال سطحية ، خطر آخر يصدر عن مجاراة بعض الموجات الحديثة في العالم ، واتباعها بدعوى التطور وعالمية الفن ، مما يؤدى بالفنان الى أن يفقد صدقه الخاص ، ذلك الذي ينبعث من أصالته ، ويرتفع به عن التبعية ليحقق ذاته في الفن .

ولكن ١٠٠ اذا كان التاريخ سبيل الى فهم الحاضر ، وطريق الى الامل في المستقبل ، وكان الوعى بالطبيعة والشعور بالاتحاد بها ، ما زال ملموسا حيا بين الناس فى الريف والمدينة ، الا يعنى هذا أن الجوهر الاساسى فى موقف الفنان المصرى القديم تجاه الوجود كان ولا يزال ، ايمانا بالحياة ، ووعيا بالحلود ، وتفاؤلا رغم كل ما يدعو الى الياس والقنوط ؟

مهما يكن من أمر التحول الذي طرأ على العالم في هذا العصر ، فان الفنان لا يستطيع أن ينكر أرضه أو يتنكر لتراثه ، واذا كانت اكتشافات العلم الحديث ، تؤثر في مجرى الحضارة ، وفي تشكيل روح العصر ، فهي في مجال الابداع الفني لا تستطيع أن تمحو ذاتية الفنان ، ولا أثر التراث ولا تأثير البيئة .

وهذا معناه أن أصالة الفنان تنبع من صدق حسه واحساسه ، ومن تفتح وجدانه لكل ما حوله ، ومن بلورة رؤيته البصيرة ، ولقد عبر الاستاذ حامد سعيد فى دراساته عن الفن وعن اعادة تكوين الشخصية المصرية ، عبر عن ذلك المعنى بقوله : « اذا كان للعصر قمته المتاحة من الوعى ومجموعة المشكلات المعقدة ، فان للمكان الذى يحيا فيه الانسان أحكامه الخاصة ، والمكان فى الثقافة ليس وضعا ماديا فحسب ، انما تترجم ثقافة الكتلة

البشرية صاحبة المكان عن معناه : النامي أو المتهاوى ٠٠ وبهذا يكون للمكان معامله الخاص به ، بالاضافة الى معامل العصر الذي يؤثر بدوره في منطقة الوعى وذاتية المشاكل ونوعية الخلق » ٠

وتأسيسا على ذلك ، فان فنون عديدة من دول الحضارات تقدم فى مجال التعبير المعاصر أمثلة تجمع بين المحلية والعالمية ، وفيها تلك الصفة الخاصة التى تسم الأثر الفنى بالصدق والأصالة .

نعم ٠٠ كما يقول الأديب محمود عوض عبد العال ، أن الفنان المصرى ليس حديث الولادة ، أنه عجوز العمر والتجربة والتجوال ، فهو مسافر في البحث عن كينونته ، ولم تكن صوره ونقوشه وتماثيله الا تراتيل صلاة في معبد الاله الأوحد ، فمن حضن المعبد خرج الدين كما خرج الفن ٠

ولكن الفن في عالمنا المعاصر ، أصبح نشاطا على هامش الحياة ، ولم يكن الأمر كذلك ، ولا ينبغى أن يكون ، فعندما تصبح الحياة دون أن يكون ألفن أحد مقوماتها الأساسية ، تصير حياة معدومة القيمة ، وألقيمة هي قوام الحياة .

وهنا یجی، دور التجدید فی الفن · وعند آدیبنا الفنان آن التجدید فی الفن لیس عملا بسیطا ، انه تغییر النظرة الی الفن ، نتیجة لاختلاف زاویة الرؤیة وطریقة الابداع · وهذا عمل ضخم لا یحدث بین یوم ولیلة ، لأن المناخ الجدید ، یقتضی منا أن نفرق تفرقة جذریة بین أن نعمل صورة وأن نرسم فنا ، فكل ما هو داخل أربع خشبات فی هیئة برواز یسمی صورة ، ولكنه لیس فنا بأی حال من الأحوال ، وما أكثر المصورین عندنا ، الذین یعملون صورا ، وما أندر الفنانین الذین یرسمون فنا ·

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هناك تجارب حديثة في مجال ألفنون هي في حقيقتها افراز مجتمعات تعيش حياة غير حياتنا ، وتعاني هموما غير ما نعائيه من هموما أنها من ظواهر التطرف والتمرد والتحطيم في حياة هذه المجتمعات ، مثل صيحات الهيبيز ، وصرخات العبث أو اللا معقول ، والابداع تحت ايحاء المخدرات ، وتقاليع الأزياء المجددة في نزقها اللوني وخليطها العجيب ، وهي مما ينعكس على لوحات الهناين ورسوماتهم ، بينما هي في الحقيقة افتئات وليست اضافات للقيم الفنية ، أنها صرخات احتجاج واصرار لتحطيم قيم التشكيل في العمل الفني ، تحمل نذر المرض آكثر مما تحفل بدلائل الصحة .

وهنا يأتي دور النقد والتوعية النقدية ، فالنقد هو الكفيل بشرح

ابعاد التغيير الذي طرأ على تذوقنا للفن الحديث والتوعية النقدية هي وحدها القادرة على خلق جمهور أكثر وعيا بمفهوم الفن الصحيح ·

ولكن النقد في أزمة ، وأزمة النقد هي أصل كل الاحباطات التي تواجه الفنانين التشكيليين في مصر ، فكل ما يكتب في الصحافة عن المعارض الفنية لا يتجاوز مرحلة التسجيلية اذا استخدمنا مهذب التعبير ، أما اذا سمينا الأشياء بأسمائها فهو أرتزاق صحفي أو سمسرة نقدية ، مما جعل عددا من الفنانين المتازين يعزفون عن فكرة المعارض لعدم جدواها ، ولسوء الاتصال عن طريقها بالجماهير .

حقا أن المشهورين من الفنانين الجادين لا يتجاوز عددهم أصابع الله أالواحدة • وعدد الفنانين الجادين الذين لا تعرفهم الحركة التشكيلية أضعاف أضعاف هذا العدد المتواضع من الفنانين المشهورين ، وهذا معناه انه لا بد للصحافة التشكيلية من القيام بدور أكثر جدية في انهاض الحركة ألفنية •

وهى دعوة مفتوحة للأدباء ونقاد الأدب ، أن يوسعوا من دائرة اهتمامهم الأدبى والنقدى بحيث يشمل ألفن التشكيلى ، كما يشمل غيره منفنون ألقول والتعبير ، هكذا كان عميد الأدب ألعربى طه حسين يفتتح المعارض الفنية بالاسكندرية لمرجريت نخله وغيرها، وكان عباس محمودالعقاد يكتب نقده الفنى فى الصحافة اليومية عن محمود سعيد ومحمد ناجى ومحمد مختار ، وغيرهما من أمثال هيكل والمازنى وسلامة موسى .

حقا أننا في حاجة الى طرد العملة الرديئة من السوق ، كما يقول صاحب هذا الكتاب ، لأن مرتزقة الكلمات ، وباعة القطعة في الصحافة المصرية ، قد أجهزوا على مستقبل عدد كبير من الفنانين .

غير أن الكلام عن قضية الفن في وقتنا الحاضر ، وعن جيل الفنانين التشكيليين المعاصرين ، يقودنا الى الكلام عن الجيل السابق ، أو جيل الريادة ، وحقيقة التواصل بين الأجيال ، وعند أديبنا ألفنان أن جيسل المعاصرة لا نكاد نجد في أعماله ما يؤكد انفعاله أو تفاعله ، مع الجيل الرائد ، فهو جيل مقطوع الصلة ، لا يمثل الا نفسه ، وتمثيله النفسه لا من حيث هو جيل له ملامحه المتميزة وسماته المشتركة ، ولكن من حيث هو افراد داخل أطار الجيل .

ومن المؤكد كما يقول هذا الأديب أن روح التعامل بين أجيال الفنانين ومساعدة بعضهم لبعض ، لم يحقق شيئا يدكر اذا قورن بما كان يبذله الفنانون الأجانب من أجل اثراء الحركة التشكيلية في القاهرة والاسكندرية مع بداية هذا القرن ·

فما فعله أتوربنوبيكي مع أدهم وسيف وانلى، ومابذله جياكو اسكاليت مع محمود موسى وغير ذلك من النماذج المشهورة ، لا يمكن أن يتكرر مرة ثانية بين فنان مصرى كبير وفنان مصرى صاعد ، وهذا ما عبر عنه بيكى في افتتاحه لمرسم سيف أدهم الخاص ، بتسجيله لهذه الكلمات :

« ما أشق الطريق الذي ستسلكه ، خصوصا في هذا البلد الذي لم ينضح فيه الوعى الفنى الدى الجمهور بعد ، فالإيطالي يشترى من الإيطالي، والفرنسي من الفرنسي ، أما المصرى فيشترى من كل هؤلاء ما عدا الفنان المصرى » .

والعيب كما يقول الأديب محمود عوض عبد العال ، ليس داخلا في التكوين الأخلاقي ، وانما في انحطاط الظروف الاجتماعية التي تحكم القيمة النفعية المادية بين الاثنين ، وتوقف مقدار النشاط المخلص والمعطى من أجل الفن .

وعلى الرغم من هذا كله ، على الرغم من عدم وجود اساتذة لهذه الأجيال الطالعة بعد جيل محمود مختار ، ومحمود سعيد ، ومحمود ناجى ، وراغب عياد ، ومرجريت نخلة ، وأحمد صبرى وسيف وانلي ، ومحمود موسى ، وجمال السجينى ، فاننا نستطيع أن نميز عددا من الفنانين التشكيليين ، استطاعوا أن يتركو بصماتهم على جبين الحركة التشكيلية ، وأن يحولوا الدفة لصالحهم باقتدار فنى ، وأن يتقدموا الساحة بعطاء وفير وبصيرة واعية ، فكان أحمد عبد الوهاب ، وآدم حنين ، وكمال خليفة ، وصلاح عبد الكريم ، وصالح رضا ، ورمزى مصطفى ، هم أول من تميزوا بعد جيل الرواد ، متمتعين باحساسات صادقة كحصيلة ذاتية فى العمل الفنى ، ومعاناة خاصة فى الخلق والابداع .

ويطلع وراءهم جيل آخر من النحاتين القلقين ذوى التجارب الملفوحة بلهب الحرب والهزيمة والسفر والانتظار · · جابر حجازى ، وطارق زيادى ، و زوسر مرزوق ، وأحمد السطوحى ·

وفى التصوير المصرى الحديث نجد أعمال حامد عويس ، وعبد الهادى الجزار ، ورمسيس يونان ، وفؤاد كامل ، وحامد ندا ، وأنجى أفلاطون ، وزكريا الزينى ، وجاذبية سرى ، وأحمد مصطفى ، وسعيد العدوى ، وثروت البحر ، وتحية حليم ، ممن حققوا شكلا متقدما فى التكنيك من خلال كيان اللوحة العام ، وقد سجل لهم النقد دورهم فى المسيرة التشكيلية،

وان اختلف خط كل منهم في التقدير والتواجد المستمر على خريطة الحركة ·

وفى فن الحفر تتكشف مقدرة الفنانين عمر النجدى ، وحسين الجبالى ، وأحمد نوار ، وماهر رائف ، ومريم عبد العليم ، وثريا عبد الرسول ، وفاروق شحاتة ، وطه حسين ، ومحمود عبد الله ، عن امكانية عالية وطموح حر ، وكلهم تقريبا من جيلين متقاربين ، وان تمتعوا بقدر هائل من الطاقة وطرح الأدوات ، بحثا عن الفنان المعاصر الممتلك أدواته بموهبة وثقافة واقتدار .

ولكن الذى يقف عنده صاحب هذا الكتاب فى كتابه ، وقفة أطول وأعمق هو الفنان المصرى العالمي ٠٠ سيف وانلى ، الذى هو عنده سيد الفنانين على الاطلاق ٠ فهو الأصالة وهو المعاصرة ، هو المحلى وهو العالمي ، هو التراث وهو التجديد ، وهو ما عبر عنه بقوله :

« سيف وانلى واحد من قلائل الفنانين العالمين الذين يدركون جيدا ما تحمله جذورهم الروحية والمادية على امتداد الزمن والأرض ، من مضامين وتجارب ورؤى ، يدفعه شعور فنى متطور لاستجلاب وراثات أجيال وأجيال » •

القد جرب فنان الاسكندرية الكبير تحريك فرشاته مرورا على جميع المذاهب الفنية العالمية ، وبانت مقدرته وعبقريته في كل ما قدم من أعمال في المعارض الدولية والمحلية ، كما منح أول جائزة في بينالي الاسكندرية الثالث ، عن أول صورة تجريدية يتقدم بها فنان مصرى .

أما الدولة فقد منحته جائزتها التقديرية في الفنون ، عرفانا بما ترك من مآثر وآثار في صحن مصر .

ومن هنا يأخذ البحث عن شخصية مصر مدلولة في هذا الكتاب حول الطابع القومي لفنوننا المعاصرة ، الى من نتجه في البحث عن شخصية مصر ؟

وصحيح أن قضية البحث عن شخصية مصر شغلت الكثيرين من المؤرخين والجغرافيين فضلا عن الكتاب والأدباء ، ممن حاولوا أن يخلصوا هذه الشخصية مما أحاط بها من الأخطاء ، والأغلاط ، بقصد الكشف عن جوهرها الأصيل أو روح روحها أن صح هذا التعبير .

ربما كانت دراسة الدكتور جمال حمدان لشخصية مصر ، من حيث هي دراسة لفلسفة المكان وطبيعته وسماته ، دراسة موحية للحس التشكيلي في التصور .

فهو يراها فرعونية بالجد ولكنها عربية بالأب ، ثم انها بجسمها النهرى قوة بر ، ولكنها بسواحلها قوة بحر ، وهى بذلك تضع قدما فى الأرض وقدما فى الماء •

واذا كان لهـذا كله مغزى ، فهو ليس أنهـا تجمع بين الأضـداد والمتناقضات ، ولكنها تجمع بين أطراف متعددة غنية ، وجوانب كشيرة خصبة ، لصورة تؤكد فيها « ملكة الحد الأوسط » وتجعلها « سيدة الحلول الوسطى » •

وهو يشير الى أن مصر وان كانت جزيرة صحراوية بالموضع ، فانها بالموقع فى قلب الدنيا ، وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والتاريخية والثقافية ، انها برج مراقبة أو مرصد يغطى العالم القديم برمته ، والهذا لم تملك أن تنعزل أبدا ، عن تيارات التاريخ وحركات الحضارة .

وهى بهذه المزاوجة بين العزلة والاحتكاك ، كانت دائما منبعا ومصبا معا ، تأخذ وتعطى أبدا ، ومن هنا كانت حيويتها التاريخية وكان بقاؤها على الدوام .

وقد أعانت طبيعة الموقع على تحقيق هذه الاستمرارية المصرية الرائعة، التى لا تعنى التكرار بقدر ما تعنى التراكمية ، والتى عبر عنها « نيوبرى » بقوله : « مصر وثيقة من جلد الرق ، الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت ، وفوق ذلك القرآن ، وخلف الجميع لا تزال الكتابة المصرية مقروءة جلية » •

نعم ۰۰ ان هذا کله ۰۰ وکثیر غیره مما نجده فی کتاب نمی صحن مصــــر ۰

ملحمة اسمها ٠٠ محمد عبد الوهاب

وهب الله لك أندى الحناجر ٠٠ وخلق لها ألين الأوتار ٠٠ ودلالك على الصوت تنشره وتطويه ٠٠ وتميته وتحييه ٠٠ وتقلبه ثم تنظر فيه ، كأنما صوتك في يديك ، وكل مغن صوته فيه ٠٠

اليس أبلغ من هذه الكلمات التي قالها أمير الشعراء أحمد شوقى في تشخيص تبوغ أمير الغناء محمد عبد الوهاب ، وأن يقول أحمد شوقى مثل هذه الكلمات في شخص من الأشخاص أو في انسان من بنى البشر ، معناه أن أمير الشعراء انما يبايع هذا الشخص أو ذلك الانسان بالامارة ١٠ امارة في الغناء!

ونحن عشاق فن الموسيقى والغناء ، لا نملك الا أن نجدد له البيعة فنجعل منه أميرا للغناء فى عصرنا كما كان كذلك فى عصر أمير الشعراء وهذا هو سر نبوغ محمد عبد الوهاب ، سر نبوغه لا فى كونه أندى الحناجر وألين الاوتار ، وأرخم الأصوات ، ولا فى أن صوته فى يديه ينشره ويطويه ويحييه ويقلبه ثم ينظر فيه ، ولكن فى أنه استطاع بهذه

المواهب جميعا أن يعبر عن عصره ، وأن يتجاوز ذلك العصر ، وأن يكون مرآة عاكسة لكل العصور !

لقد استطاع عبد الوهاب بمقدرته اللحنية والصوتية ، وذكائه الحاد وشخصيته المتكاملة أن يحتل مكانة نادرة في تاريخ اللحن والغناء لا في مصر وحدها ، بل في العالم العربي بأسره ، انه الترجمة الأمينة والطبعة الأنيقة التي نقلت أحاسيسنا ومشاعرنا ، وخواطرنا وضمائرنا ، وقدمتها موسيقي شرقية متطورة الى العالم من حولنا ، فهو صاحب الصوت الودود والعطوف الذي يفيض بالحب ويخلو من تكلف العناء ، وهو صاحب الوجه الصبوح الحلو الذي يحتفظ بحلاوته حتى في الحديث العادي ، وهو صاحب الشخصية المتكاملة التي تكاملت فكرا واحساساً ونضيجت مع سينوات العمر .

وهو بعد هذا كله ، صاحب اللمسة الانسانية التي تهز أوتار القلب ، وتتسلل الى أعماق الروح ، لتقيم علاقة ود ومودة بينه وبين المستمعين ، فيسلمونه آذانهم راضين ، سواء غنى بصوته أو بأصوات الآخرين •

ويستوى فى ذلك أن تكون كلماته بالشعر الفصيح أو بشعر العامية ، وأن تكون لأمير الشعراء أحمد شوقى وشاعر الجندول على محمود طه وشاعر الأطلال ابراهيم ناجى وشاعر الكرنك أحمد فتحى ، وشاعر المساء محمود أبو الوفا وشاعر الكوخ محمود حسن اسماعيل والشاعر القروى بشارة الخورى والشاعر المهجرى ايليا أبو ماضى ، أو أن تكون الشاعر الشباب أحمد رامى أو لشعراء العامية حيرم الغمراوى ومأمون الشناوى وحسين السيد وأبو بثينة وأحمد عبد المجيد وعبد المنصف محمود وعبد المنعم السباعى وأمين عزت الهجين .

ويستوى بعد ذلك أن تكون أخيرا لشاعر مصرى ، أو لشاعر عربى من أى قطر فى الوطن الكبير ، فصوت عبد الوهاب صوت مصرى ، وكلماته كلمات عربية ، وألحانه أحاسيس انسانية ، فهو المصرى العربى الانسانين ، وأيضا العالمي !

ولقد تأكدت عالمية عبد الوهاب بحصوله على الأسطوانة البلاتينية التى قدمتها له مجموعة شركات ١ · م · آى والتي تمنحها للفنانين النادرين في العالم الذين توافرت لديهم الموهبة الفائقة والخارقة فتمكنوا من أداء خدمات فنية غير عادية لبلادهم ولملايين البشر ·

وكان تكريم عبد الوهاب في يوم الخميس الموافق ٢ فبراير ١٩٧٨ في حفل كبير أقيم بقاعة سبيد درويش بأكاديمية الفنون بالهرم ، بعد

أن رفض عرض الشركة في أن يقام الاحتفال بقاعة ألبرت هول بلندن ، وأصر على اقامته في وطنه ، وفي أكاديمية الفنون التي سبق أن كرمته ومنحته الدكتوراء الفخرية ·

ويعتبر عبد الوهاب أول فنان في العالم العربي يحصل على هذه الأسطوانة ، وثالث فنان في العالم بعد موريس شيفالييه والمغنية الفرنسية اديث بياف ، وقد رشح عبد الوهاب لنيل هذه الاسطوانة مجمع الموسيقي التابع لجامعة الدول العربية ، باعتباره صاحب الرقم القياسي في توزيع الاسطوانات في العالم العربي ، وأكثر المطربين والملحنين شهرة وانتشارا ،

وقد قدم جون ريد ممثل مجموعة الشركات العالمية ، الاسطوانة للسيد محمد حسنى مبارك ، نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الحين ، الذى سلمها للاستاذ محمد عبد الوهاب ايذانا بقبول التكريم ·

وتضم هذه الاسطوانة ثلاث أغنيات تمثل المراحل الفنية الثلاث التى مر بها عبد الوهاب ، الأولى هى « أتيت فألفيتها ساهرة » وهى أول أسطوانة سجلتها شركات اسطوانات « صوت سيدة » سسنه ١٩٢١ ، والأغنية الثانية هى أغنية « فى الليل لما خلى » أما الأغنية الثالثة فهى أغنية « دعاء الشرق » !

واذا كانت الاسطوانة البلاتينية قد ضمت ثلاث أغنيات تمثل ثلاث مراحل فنية في حياة محمد عبد الوهاب ، الا أنه فيما بين هذه الأغنيات وعلى امتداد هذه المراحل ، قدم الكثير والكثير جدا من المقطوعات الموسيقية والأغنيات العاطفية والأناشيد الوطنية التي أثرى بها الموسيقي العربية ، وأمتم بها عشاق الطرب الرفيع .

لقد تطور بموسيقانا تطورا كبيرا ، فجعل لها طابعا قوميا يستسيغه الشعب ، وتتذوقه الجماهير ، اذ وضع الطابع القديم في قالب حديث ، كما أبرز معالم الموسيقي العربية في ألوانها وأوزانها ، من خلال استعمال الأوزان المختلفة في شتى الألحان ، وعن طريق تحطيم القيود الحديدية التي كانت تجعل موسيقانا كلها تجرى على وتيرة واحدة •

وليس أدل على ذلك من الطقطوقة التى صارت على يديه قطعة فنية لها قيمتها ، بعد أن جعلها من أوزان مختلفة ، وجعل لكل مقطع نغمة خاصة تختلف عن نغمات المقاطع الأخرى ، وكنا من قبله نسمع الطقطوقة المعروفة من نغمة واحدة •

واستطاع من خلال احترامه لنفسه واحترامه لفنه أن يكسب احترام الجمهور العريض ، فهو يهتم بكل أغنية يؤديها اهتمامه بكل لحن يضعه

ليغنيه غيره ، لا فرق فى ذلك بين أغنية يلحنها لأم كلثوم أو العبد الحليم حافظ ، أو لفايزة أحمد أو وردة أو نجاة أو حتى للأصوات الجديدة ياسمين الخيام أو محمد ثروت •

بل لا فرق عنده بين هذا كله وبين أغنية لنجيب الريحاني أو لعبد المنعم مدبولي أو حتى رقصة لنجوى فؤاد ، فكل أعماله في نظره على نفس القدر من الاهمية ، وهي تحظى بنفس القدر من الاهمية ،

لقد تعلم أن الفن هو أغلى ما يملكه الفنان ، وأنه اذا أعطى كل شيء للفن ، أعطاه الفن كل شيء ، لذلك كان يحرص على فنه ، ويعطيه كل ما يحتاج اليه ، ويضع كل شيء في خدمته ، الشهرة والثروة والصحة والسعادة ٠٠ حتى الحياة نراه يضعها في خدمة الفن ، فهو يحيا للفن ولا يحيا من الفن!

لذلك استطاع على امتداد أكثر من نصف قرن من الزمان ، أن يشغل أكبر مساحة من تاريخ الأغنية المصرية ، وأن يرضى أكثر الأذواق • وأن يحظى بالعديد من الألقاب • • فهو زعيم المجددين ، وأمير الطرب ، والبلبل الصداح ، وهو مطرب الملوك والأمراء ، ومطرب مصر والسودان ، ومطرب النيل ، وهو بيتهوفن الشرق ، وكروان الشرق ، وفنان الشعب ، وهو موسيقار الجيلين • • وموسيقار العرب ، والموسيقار العربي الأول ، وهو الدكتور ، واللواء ، والعملاق • وهو أولا وأخيرا الأستاذ ، ولكن محمد عبد الوهاب قبل هذا كله ، وبعد هذا كله ، هو • • محمد عبد الوهاب !

وكان ظهور عبد الوهاب وسط جيل من عمالقة الغناء والطرب ، ممن تربعوا على عروش التخت الشرقى ، واستراحت آذان الجمهور الى رتابة ايقاعاتهم ، وتطريبية الحانهم ، وتقليدية موسيقاهم ، دون أن يدخلوا فى مغامرات التطوير ، ولكنه استطاع أن يثبت وجوده وسط مؤلاء العمالقة ٠٠ صالح عبد الحى ، عبد اللطيف البنا ، زكى مراد ، محمود صبح ، سيد الصفتى ، ابراهيم الفران ٠

وبمقدار ما أثبت وجوده وسط جيل العمالقة ، فرض أستاذيته على جيل المحدثين ، فكان الأسبق الى التجديد ، والأقدر على التطوير ، حتى دانوا له جميعا بالولاء ، عبد الغنى السيد ، فريد الأطرش ، ابراهيم حمودة ، عبده السروجي ، عباس البليدي ، عبد العزيز محمود ، كارم محمود ، محمد فوزى ، عبد الحليم حافظ · · وبذلك استطاع عبد الوهاب أن يكون بحق وعن جدارة أستاذ الجيلين · · جيل القدامي وجيل المحدثين !

نعم ٠٠ كان عبد الرهاب يسير في خط سيد درويش ، من حيث تطويعه النغم الأجنبي للموسيقي العربية ، ثم من حيث جريان الروح الشعبى في ألحانه ، ثم انحرف الى موسيقى الصالونات بعد أن أصبح من روادها النابغين ، وأخيرا اتجه الى الجماهير من عشاق النغم الرفيع

وصحيح أن ألحان عبد الوهاب كانت تقصد الى التجديد قصدا وتحاوله بشتى الطرق والأساليب ، وصحيح أيضًا أن ألحانه لا تحمل الا مسحة من ألحان غربية امتزجت فى رفق والين بألحان عربية ، ولكن الصحيح بعد هذا كله ، أن هذه الألحان تستمد قيمتها من تعبيرها أصدق تعبير عن روح العصر .

انها مرآة صادقة تعكس مزاج هذا العصر في بلبلته الذهنية ، وفي تقلقله الاجتماعي ، وفي تأرجحه بين القديم والجديد ، وخاصة اذا صدرت عن ملحن بارع في صياغتها ، قادر كما يقول أستاذنا توفيق الحكيم على أن يتعامل مع الأنفام كما يتعامل الجواهرجي مع المعادن والأحجار الكريمة .

لذلك كانت ألحانه على اختلاف وجهات النظر اليها ، تنتشر كالهواء والنور ، ويترنم بها المعجبون ويهمس بها غير المعجبين ، فهى كما يقول توفيق الحكيم أيضا ، صادرة عن فطرة سليمة ، وذوق رفيع ، ونفس جياشة بالخفة والطلاقة ، وهى بعد هذا كله ، تتقلب بين القديم والجديد من النغم ، فتترنح بين « البياتي » العريق في شرقيته ، وبين « التانجو » الأصيل في أوربيته ، وبذلك تستحوذ على اهتمام الجميع !

ولعل أهم ما في هذه الألحان تميزها بالتعبير الصادق ، الناتج عن المام صاحبها بعلم العروض ، بحيث يعطى الوزن المطابق للتأليف ، مما يؤثر تأثيرا بالغا في وجدان الجماهير •

يكفى أن يقول العقاد فيها شعرا ، أسوة بما قاله فى كل من سيه درويش وأم كلثوم ، وما بالقليل هذا الشعر :

ایه یا عبد الوهاب انك شاد یطرب السمع والجوا والفؤاد قد سمعناك لیسلة فعلمنا كیف یهوی المعذبون السهادا ونفینا الرقاد عنا لانا

قد حدم نا وما غشينا الرقادا بارك الله في حياتك للفن وأبقــــــاك للمحبين زادا ٠٠

ولقد عرف عبد الوهاب كيف يستثمر ملكانه الشخصية من حيث سلامة الفطرة ، ورفعة الذوق ، وجيشان النفس بالخفة والطلاقة ، الى جانب مواهبه الفنية من حيث حلاوة الصوت وعذوبته ، وطرافة الألحان ورقتها ، وقدرته على التقلب بين القديم والجديد ، في أن ينتشر كالهواء والنور بين مختلف فئات المجتمع ، لا عبر اسطوانة الجرامفون ، ولا من خسلال جهاز الميكروفون ، ولكن بالإضافة الى هذا وذاك عبر شاشة السينما ،

وكانت السينما لا تزال حديثة الظهور في المجتمع المصرى ، يقبل عليها الناس اقبالهم على معجزة جديدة من معجزات العصر ، لذلك لاقت أفلامه السينمائية اقبالا غير عادى ، حتى ان شباب ذلك العصر كانوا يقلدونه في كل شيء ٠٠٠ في حركاته وسكناته ، في طبيعة مشيته وأسلوب كلامه ، في تفصيل بدلته واسترسال سوالفه ، وحنى في طريقة وضع المنديل مدلى من جيبه العلوى ٠

أما النساء فكن يتهافتن عليه ، ويطاردنه في كل مكان يذهب اليه ، ويتخذنه نموذجا لفتى الأحلام أو للفارس المنتظر ، لا فرق في ذلك بين أميرة من الأميرات ، أو بنت من بنات الذوات أو طالبة من طالبات المدارس، أو امرأة من لابسات الملاءة اللف .

ذلك لأن عبد الوهاب استطاع أن يحتفظ بكرامته كفنان ، في جو كانت الحياة الفنية فيه ، موضع احتقار وموضوعا يثير الاشمئزاز ، فكثيرون من أهل الفن لم يكونوا من أهل الثقافة ، وكانت ثقافة أغلبهم لا تزيد عن ثقافة العوالم والبلطجية ، كما كانت المخدرات منتشرة في الوسط الفني انتشارا كبيرا ، وكان كثير من الموسيفيين يذهبون الى الحفلات بالجلباب البلدى .

من هنا كان حرص عبد الوهاب على أن ينقل الفنان الى جو أكثر احتراما ، وأشد تقديرا ، جو يرتبط الفن فيه بالثقافة ، وينظر الى الفنان نظرته الى المثل الأعلى والنموذج الذى يحتذى ، ومن هنا أيضا كان حرص عبد الوهاب على المظهر الأنيق اثباتا لرقى الفنان ، بل حرصه على الافراط

في الأناقة ، بحيث يرفع من مستوى الفن ، ويفرض احترام الفنـــان على . الجمهور ·

ولقد قال في هذا المعنى: « وجدت نفسى في بيئة فنية مظهرها سبيي. وردى، ، والفنان فيها لا يعرف شيئا من الأناقة ، أو بالأحرى لا يملك ثمنا الأناقة ، فتربت عندى عقدة البحث عن الأناقة ، والحرص عليها! » •

هذا ولم تتجاوز أفلامه السبعة أفلام ، هى : الوردة البيضاء ، ودموع الحب ، ويحيا الحب ، ويوم سعيد ، وممنوع الحب ، ورصاصة فى القلب ، وآخرها فيلم « لست ملاكا » وقد نضيف اليها ظهوره فى فيلم « غزل البنات » !

وقد قامت بأداء الادوار النسائية أمامه كل من سميرة خلوصى ، ونجاة على ، وليلى مراد ، وسميحة سميح ، ورجاء عبده ، وراقية ابراهيم، ونور الهدى ، وليلى مراد في فيلم « غزل البنات » ·

وصحيح أن هذه الأفلام جميعا كانت أفلاما غنائية موسيقية ، ولكن الصحيح أيضا كما يقول صديقه محمود سلطان في كتابه الذي وصفه فيه بأنه « معجزة الزمان » أن عبد الوهاب قام فيها بتطوير الغناء والموسيقي ، التي كانت خليطا من ألوان مختلفة ، تخضع لسيطرة التخت الشرقي والطابع التركي وما اليهما من البشارف والموشحات والدواليب!

وكان أهم ما فعله عبد الوهاب هو تعطيم ذلك القالب التقليدي الجامد ، في الخروج من هذا الاطار العربي المحدود ، انطلاقا بالموسيقي والغناء ، الى آفاق أرحب ومجالات أوسع •

القد انتقل بالألحان من مرحلة الميلودى الى مرحلة الهارمونى ، وحاول ادخال الكورس ، ومقطوعات الأوبرا ، والتعبير الكامل للجملة فى الشعر ، كما حاول اضافة آلات موسيقية جديدة ، هى الفيولينسيل ، والكنترباس، والآلات النحاسية ، وآلات النفخ الخشبية ، كل هذا فى دائرة الحفاظ على شخصية الموسيقى العربية ، بما لا يخدش حياء الذوق العربى .

واذا كانت تلك الخطوة الجريئة والطموحة في مجال التجديد والابتكار ، هي التي دفعت بعض النقاد الى اتهامه بالاقتباس عن الموسيقي الغربية ، فالصحيح أنه لم يقدم لنا موسيقي غربية خالصة ، ولكنه خلق الموسيقي المصرية المطعمة بالموسيقي الأوربية، وهذا التطعيم هو في حقيقتة مرحلة انتقال لابد منها للخروج بالموسيقي المصرية من مرحلة السكون الاستاتيكي القديم ، الى مرحلة الحركة الديناميكية الحديثة .

ولقد عبر عبد الوهاب عن هذا المعنى بقوله : « اننا نلبس البدلة ، الله عبر عبد الوهاب عن هذا المعنى بقوله : « اننا نلبس البدلة ، الله عبد المعنى المعنى الله عبد المعنى المعنى

وهى زى أفرنجى أو أجنبى ، فهل معنى ذلك أن نخلع هذا الزى لأنه مقتبس وأفرنجى ونلبس ملابس أخرى مثل الجلابية والعباءة ، هل معناه أن نعود الى اللبس البلدى « •

على أنسا لا يمكنسا أن نقدر حجم الدور الريادى الذى قام به عبد الوهاب فى مجال الموسيقى والغناء ، ما لم نرتد بالسنين الى الوراء ، لنتعرف على مرحلة البداية أو النشأة الأولى ، التى كان لها أثرها وتأثيرها فى مسيرة هذا الفنسان ، والتى كانت بمثابة المقدمات التى تلزم عنها بالضرورة تلك النتائج التى انتهى اليها الآن !

فقد ولد فى حى باب الشعرية بالقاهرة ، وقضى طفولته فى محيط أسرة كل أفرادها من رجال الدين ، فكان والده الشيخ عبد الوهاب محمد أبو عيسى خطيبا ومؤذنا واماما لمسجد سيدى الشعرائى ، وكان يحرص على أن يكون ابنه محمد مثله ، يلتحق بالأزهر الشريف ، ثم يخلفه فى وظيفته كمؤذن وامام وخطيب .

والتحق الابن بكتاب الحى ، حيث حفظ جزءا من القرآن الكريم ، ولكنه انساق وراء الموسيقى والغناء ، مأخوذا بالتسابيح والأذكار ، ومجذوبا الى الأصوات الجميلة لمطربى ذلك العصر ٠٠٠ سلامة حجازى ، وعلى محمود ، وعبد الحى حلمى ، وصالح عبد الحى يردد أغانيهم ويحاول تقليدهم ٠

وحاول والده أن يبعده عن ذلك الاتجاه ، ولكن دون جدوى ، فالحقه بدكان ترزى ، كى يتعلم صنعة ، ويتجه وجهة أخرى ، لا تمس أسرته بعار الطرب والمغنى ، ولكن شقيق هذا الترزى كان يعمل كورس فى فرقة فوزى الجزايرلى ، فكان يأخذه معه كل مساء لحضور حفلات فرقة الجزايرلى ، حتى اكتشف فوزى الجزايرلى جمال صوته ، فأظهره على المسرح بين فصول الروايات ، ينشد بعض أغانى الشيخ سلامة حجازى ، وقد أطلق على نفسه اسما مستعارا هو « محمد البغدادى » *

وفى مسرحية « الشمس المشرقة » كان عبد الوهاب يغنى احدى قصائد الشيخ سلامة حجازى ، وتصادف وجود أحمد شوقى أمير الشعراء ، الذى كان يستمع اليه لأول مرة ، كما استمع اليه مرة أخرى فى الحفل الموسيقى الذى أقامه معهد الموسيقى الشرقى بفندق سان استفانو بالاسكندرية ، فأعجب به اعجابا شديدا ، وكان عمره لا يتجاوز الثمانية أعوام .

والتحق عبد الوهاب بنادى الموسيقى الشرقية ، وهو الآن معهد الموسيقى ، حيث عنى به مصطفى رضا ، ويعقوب عبد الوهاب ، وحسن

أنور ، وهم من أقطاب النادى ، أما العناية الفائقة فقد وجدها عند أمير الشعراء أحمد شوقى ، الذى توثقت صلته به ، وكان يتنبأ له بمستقبل باهر .

وتعلم عبد الوهاب قواعد الموسيقى وأصول الغناء ، وتعرف عليه عبد الرحمن رشدى فألحقه بفرقته ، وكلفه بالقاء بعض المقطوعات الغنائية المسيخ سلامة حجازى بين فصول الروايات •

ولكن ١٠ أين يذهب عبد الوهاب ، ومنيرة المهسدية حديث البلد كلها ، وبجوارها أم كلثوم تنشد وتغنى لحساب متعهد حفلات في حديقة الأزبكية بصالة سانتي ؟!

ويعلن النادى عن تمثيل رواية أوبرا من قصل واحد اسمها « توبة على ايديك » من تأليف يونس القاضى وتلحين حسن أنور ، ويقوم عبد الوهاب فيها بأداء دور تلميذ لأول مرة على مسرح دار الأوبرا ، حيث يلقى اعجاب الجمهور ويلفت اليه الأنظار .

وتسمعه منيرة المهدية ، فتعرض عليه القيام بتلحين بعض الروايات المخاصة بفرقتها مثل العذارى والمظلومة ، فيلحنها عبد الرهاب على نحو أذهل منيرة المهدية ، حتى عرضت عليه أن يقوم أمامها بتمثيل دور أنطونيو في رواية « كليوباترا » التي نجحت نجاحا كبيرا ، أذهل الجميع •

ومن هنا كان لقاؤه بالفنان العظيم سيد درويش ، الذى ضمه الى قلبه والى فرقته ، وتنبأ له بمستقبل مشرق ، حتى كان يقول عنه « الولد ده بكره يشقلب الدنيا بحلها » •

ولازم عبد الوهاب أستاذه سبيد درويش ، فلم يكن يفارقه أو يفترق عنه ، يسمع ألحانه ويرددها ، ويحضر بروفاته ولا يغيب عنها ، ويحل محله في حالة حدوث أي طارىء يمنعه من مواصلة التمثيل والغناء .

ومما يذكره عبد الوهاب عن علاقته بسيد درويش ، وكان يحضر بروفاته على أوبريت شهر زاد ، انه لما قام سيد درويش بأداء نشيد «أنا المصرى كريم العنصرين» لم يشعر عبد الوهاب بنفسه الا وهو يجرى تمثال نهضة مصر ، وصوت اللحن لا يزال يدوى فى أعماقه ، بحماس مسرعا من مسرح برنتانيا حتى وصل الى ميدان باب الحديد ، فجلس أسفل وهيب يزلزل الجبال .

وبدأ عبد الوهاب يصعد قمة السلم الموسيقي ، ويعتلي عرش الغناء ،

ثقافة _ ۱۷۷

بعد أن أحس باستقلاله بذاته ، وبقدرته على تحقيق تلك الذات ، وبعد أن أخذ الجمهور ينظر اليه على أنه مطرب فوق المستوى العادى ·

واتفق مع متعهد الحفلات حسن شريف على أن يباشر له حفلاته ، وكانت أول قنبلة ألقاها متعهد الحفلات أنه نشر اعلانات عبد الوهاب عام ١٩٢٨ على أنه « زعيم المجددين » •

وهنا احتار عبد الوهاب : أي شيء يقدمه للتجديد ؟

ويقول المؤرخ الموسيقى فكرى بطرس انه لجأ الى صديقه يوسس القاضى فكتب له قطعة غنائية عنوانها « كيروان ، خرج فيها على التقاليد الغنائية ، بمعنى أنها قطعة تمثيلية تتضمن حوارا بين عبد الوهاب ورجال التخت ، فهو يعطف على الكيروان لأنه محب مثله ، وهم ينكرون عليه هذا الحب!

وراح نجم محمد عبد الوهاب يسطع في سماء الموسيقي والغناء ، وراح متعهدو الحفلات يلاحقونه في كل مكان ، وكان اسم النجم في كل ليلة يتألق في سماء الفن!

لقد استطاع عبد الوهاب كما وصفه صديقه محمود سلطان بأنه « معجزة الزمان » في الفن الموسيقي والغنائي ١٠٠ أن يخلق من نفسه رائدا للفن في مصر والشرق العربي كله ، كما استطاع أن يجعل الجيل الجديد من الفنانين ينتظرون الخطوة الأولى التي يتسلقها هو على السلم الموسيقي ثم يتبعونه واحدا وراء الآخر!

لقد أبدع عبد الوهاب ما شاء له الابداع في مجالات الموسيقي والغناء ، من الدور الى الطقطوقة الى الموال ، ومن المقطوعة الموسيقية الى الرقصة الشرقية الى التابلوه الاستعراضي ، ومن الأغنية المعاطفية الى الأنشودة الدينية الى النشيد الوطني ، ومن الأغنية الفردية الى الاغنية الثنائية الى الأغنية الجماعية ، وحتى أفلامه السينمائية لاقى فيها النجاح كل النجاح ، ولكن أين هو المسرح الغنائي وسط هذا كله ؟

لقد نشأ فى حضن المسرح ، وكانت بداياته على أيدى رجال هذا الفن الرفيع من فنون التعبير ، من سلامة حجازى الى فوزى الجزايرلى ، ومن عبد الرحمن رشدى الى عمر وصفى ، ومن منيرة المهدية الى سيد درويش ، كما كانت محاولاته فى تلحين الأوبريت المسرحى ، متفوقة ومتميزة ، وليس أدل على ذلك من أوبريت العذارى الذى لحنه لمنيرة المهدية ، وأوبريت المظلومة الذى اشترك فى تلحينه مع كامل الخلعى لمنيرة

المهدية أيضا ، فضلا عن أوبرا « كليوباترا ومارك أنطوان » التى أتم تلحينها ، وقام فيها بدور البطولة أمام منيرة المهدية على مسرح برنتانيا في عام ١٩٢٧ ·

هذا بالإضافة الى مسرحية « نجمة الصبح » التى شارك فى وضع الحانها لكى تقدمها فرقة « نجيب الريحانى » وأوبريت « شهر زاد » الذى قام فيه بالدور الغنائى أثناء مرض سيد درويش ، ولحن « الشيطان » الذى سجله بالإذاعة وهو من ألحان أوبريت « البروكة » ومسرحية « مراتى فى الجهادية » التى شارك فى وضع ألحانها لتقدمها فرقة أمين صدقى ، على مسرح دار التمثيل العربى •

وبالاضافة أيضا الى رائعة أحمد شوقى الشعرية « مصرع كليوباترا التى قدمتها فرقة فاطمة رشدى ، وشارك محمد عبد الوهاب فيها بغناء قصيدة « أنا أنطونيو ٠٠ وأنطونيو أنا » ٠

ولا تزال فى العيون والأسماع ، صور حية ومبهرة ، وألحان عذبة ورائدة من المشهد الذى لحنه عبد الوهاب وغناه ، من أوبريت « مجنون ليلي » فى فيلم « يوم سعيد » وهى احدى روائع أمير الشعراء •

أقول هذا كله ٠٠ ولا يزال السدؤال يتردد ١٠ لماذا لم يضف عبد الوهاب الى ابداعاته في الغناء الموسيقى ، ابداعا في المسرح الغنائى ؟ ولماذا لم يكمل مسيرة أستاذه سيد درويش في تأكيد فن الأوبريت المسرحي؟ بل لماذا لم يحقق حلم فنان الشعب في الانتقال من فن الأوبريت الى فن الأوبرا ؟

ترى هل تكون الاجابة هي أن محمد عبد الوهاب يمثل نهاية عصر مضى ، عهد الآحاد أو الأفراد من أعلام الغناء والموسيقي ، وأن عصر الأوبريت أو الأوبرا ، في وطننا العربي ، عصر آخر له رجال آخرون ؟ عصر الأفراد الجماعة ، وليس عصر الفرد الأوحد أو الفرد المتوحد ، الذي كانه عبد الوهاب ، وكان فيه بحق علما وعلامة على جبين عصره .

ظاهرة اسمها عادل امام

- __ هل هي ظاهرة فنية أم اجتماعية ؟
 - __ وهل هي صحية أم مرضية ؟
 - __ وهل تستمر هذه الظاهرة ؟

هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة ، تزاحمت في رأسي ، وأنا أعبر شمارع عماد الدين في طريقي الى مصر الجديدة ، وعبثا أحاول أن أشق طريقي وسط الزحام ٠٠ موجات من البشر تتلاطم وتتراكم موجة وراء موجة ، وكأننا في اليوم الذي يصفونه بيوم الحشر ، وأدركت السبب على الفور في تكدس الجمهور على احدى دور العرض السينمائية ، أنه في فيلم من أفلام عادل امام ٠

وحاولت أن أغير مجرى عبورى الى مصر الجديدة عن طريق شبرا ، واذا بى فى منتصف الطريق ، أغرق فى بحر من البشر ، وأغوص فى طوفان من الجمهور الذى تراكم على دار أخرى من دور العرض السينمائى تعرض نفس الفيلم لعادل امام •

وبعد كفاح مرير ، ومجهود نفسى وعضلى للخروج من دائرة الزحام ، وجدت نفسى على مشارف مصر الجهديدة ، ولم أكد آخذ نفسى وأسترد أعصابى حتى واجهت الأزمة من جديد في ميدان روكسى ، نفس التكدس الخرافي والزحام الجهنمي على نفس الفيلم ونفس الممثل .

وشعرت فى جوف هذا الحصار بالدوار العقلى العنيف ، وراحت الأسئلة تتوارد على ذهنى ، وتنصب على رأسى ، ماذا حدث ؟ أو ما هذا الذى يحدث ؟

وكانت الاجابة تتساقط على رأسى كحبات المطر ، التي تتجمع فيما بينها لكى تشكل في النهاية مجرى من مجارى المياه ، رجب فوق صفيح ساخن ، شعبان تحت الصفر ، احنا بتوع الأوتوبيس ، المحفظة معايا ، الجحيم ، المشبوه ، حب في الزنزانة ، أمهات في المنفى ، الغول ، لا من شاف ولا من درى ، عنتر شايل سيفه ، المتسول ، خمسة باب ، عصابة حمادة وتوتو ، الأفوكاتو ، الحريف ، الهلفوت ، رمضان فوق البركان ،

هذه هى نوعية الأسماء التى تحملها أفلام عادل امام ، ولكن هل الأسماء وحدها هى التى تشكل القوة الجاذبة لدى الجمهور ، أم أن أفلامه فيها قوى جذب أخرى غير الأسماء ؟ بالتأكيد ٠٠ وليس أدل على ذلك من أن أفلاما أخرى تحمل أسماء مشابهة مثل الكذاب ، والفترة ، والقفل ، والعربجى ، والمدمن ، والفرن ، والعسدكرى شبراوى ولكنها لا تحظى بربع ما تحظى به أفلام عادل امام من اقبال جماهيرى !

هل ترجع القوة الجاذبة في أفلامه الى شخصيته الفنية ، باعتباره ممثلا كوميديا له حضور قوى عند الجمهور ؟

الواقع أن عادل امام ليس مجرد شخصية جديدة وكفى ، ومن الخطأ الكبير أن ننظر اليه على انه واحد من أولئك المثلين الهزليين أو المضحكين الذين تزدحم بهم حياتنا الفنية فى الوقت الحاضر ، ولا حتى فى العهود الماضية ، فلا يمكننا مثلا أن نقارنه برائد الكوميديا المصرية نجيب الريحانى ، ولا ببربرى مصر الوحيد على الكسار ، ولا حتى بنجم الكوميديا الشهير اسماعيل يس ، فاذا انتقلنا الى عصر الحداثة أو المعاصرة ، لا نكاد نجد تشابها بينه وبين أحد من جيل الأساتذة عبد المنعم مدبولى ، وفؤاد المهندس ، وأمين الهنيدى ، ومحمد عوض ، وعبد المنعم ابراهيم ، ولا بينه وبين أحد من جيل الزملاء سمير غانم ، ومحمد صبحى ، وجورج سيدهم ، وبونس شلبى ، وسعيد صالح ، وصلاح السعدنى ، ومحمد نجم .

أنه شخصية فريدة متميزة ، لها طابعها الخاص وأسلوبها المميز ، اليس مزيجا من ريتشارد ويدمارك وكليفتون وب ، وليس عصيرا من توفيق الدقن وفؤاد المهندس وليس خلطة من حسن يوسف وعبد المنعم ابراهيم ، وليس دور البطولة بالنسبة له هو الشرير الخفيف الدم فحسب ، ولا النصاب الظريف وكفى . .

أننا حين نعامله على أنه نجم من نجوم الكوميديا فقط ، وحين نقارنه بغيره من نجوم الكوميديا ، ونطبق عليه مقاييس الفن الكوميدي ، أنما نعالجه معالجة سلطحية تغفل جوانب بالغة الأهمية في هذه الشخصية ، وربما اقتربنا من الصلواب اذا نظرنا اليه على أنه « فنان » ، فنان فيما يقدمه الى جمهوره ، لأن ما يقدمه الى هذا الجمهور ليس ضحكا او اضحاكا فحسب والكنه عمل متكامل الجوانب ، الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ، فضلا عن الفنية ، كل هذا في وحدة حية وارتباط عضوى .

and the state and the state of the state of

وهذا معناه يعبارة أخرى أنه شريحة حية من الشارع المصرى ، وصورة مصغرة لشباب هذا المجتمع ، يجدون فيه أنفسهم ، كما لو كان ينطق باسمهم ، ويعبر عن أشجانهم ، ويجسد لهم صوتهم فى مرآة العصر الحاضر ، ففى ادائه وفى طريقته فى التعبير شى ، من التعليق السياسى ، وشى ، من النقد الاجتماعى ، وشى ، من اللذع الأخلاقى ، وأشياء من التهكم والسخرية ، وهو يعمد فى تمثيله وفى أسلوبه فى الاداء الى البساطة السهلة أو السهولة البسيطة ، بحيث يبدو طبيعيا للغاية ، وعفويا الى أقصى حد ، فهو يمثل بلا تمثيل ، وينفعل بلا افتعال ، وكأنما يتحدث ويتكلم دون أن يقوم بأداء دور من الأدوار ، ولكنه وسط هذه البراعة التمثيلية لا يبعد بجمهوره لحظة واحدة عن حقيقة الواقع الذى يعيشون فيه ، بل انه يجعل من جمهوره جزءا من هذا الواقع ، بمعنى انه يتخطى حاجز الإيهام التقليدى بين الفن والواقع أو بين الخيال الفنى والواقع الفعلى ،

وليس أدل على ذلك من المشاركة الفريدة التي يستجيب بها الجمهور لفنه ، وقد تبدو هذه المشاركة أمرا طبيعيا في حالة المسرح ، باعتباره فن اللقاء الحي بين الممثل وجمهوره ، ولكن الغريب حقا أن تحدث هذه المشاركة في السينما ، دونما حضور حقيقي من الممثل ، والأكثر غرابة أن أداء عادل أمام لا يمكن تصوره بغير جمهور ، سواء كان ذلك في السينما أو في التليفزيون ، أي على الشاشتين الكبيرة والصغيرة .

انه يتمتع بقوة خاصية الحضور ، وهذه الخاصية هي التي تجلب اليه الجمهور وتشركهم معه في الأداء ، وما أسرع ما يحفظ الجمهور كلماته وتعليقاته بل ما أسرع ما يقلد حركاته وايماءاته ، بحيث يصبح الجمهور جزءا منها أو تصبح هي جزءا من الجمهور .

ومن هنا كانت قوة أثره وقيمة تأثيره ، فهو ليس مجرد « نمرة » عند المشاهد ، ولا مجرد فرجة لدى المتفرج ، ولكنه لقاء حى قرامه عنصر المشاركة بين الفنان والجمهور ، حتى أن التمييز بينهما يكاد ينصحى

أحيانا ، ويحس الجمهور ، وخاصة جمهور الشباب ، انه يردد كلمات ويقلد حركات ، صنعها هو ، ولم يصنعها له أحد ، انه يندمج معه اندماجا يكاد أن يكون كاملا ، بل يكاد يصل في بعض الاحيان الى تبادل النكات والتعليقات معه ، على الرغم من شاشة السينما أو شاشة التليفزيون .

فجمهور عادل امام ليس هو الجمهور الموضوعي الذي ينفصل عن العرض الفني الذي يشاهده ، وليس هو الجمهور العارض الذي يهدف الى مجرد الترفيه والاستمتاع والترويج عن النفس ، ولكنه الجمهور المساركة ايجابية أو الجمهور المستجيب استجابة جماعية ، وذلك كله بفضل خاصية الحضور لدى هذا الفنان ، وهو الحضور القوى الذي يزيل الحاجز بين الفنان المؤدى وبين الساخر السياسي والهازى الاجتماعي، كما يزيل الحاجز بين الشباب من الجمهور وبين الفئات العامة من الشعب، فضلا عن ازالته الحاجز بين الممثل الذي يؤدى وبين الجمهور الذي يتلقى ،

فهل معنی هذا أن عادل امام فنان ذکی حساس ، يعرف دوره ويعرف جمهوره ؟

وتلك هى الميزة التى تميزه عن غيره من فنانى الكوميديا ممن سبقوه وعاصروه ، لكنه تقدم عليهم جميعا بخطوات فسيحة الى الأمام ·

لقد بدأ عادل امام مع فرق التليفزيون المسرحية ، التى فتحت أبوابها لكل من يأنس فى نفسه القدرة على التمثيل ، بهدف اضاءة ليالينا المسرحية بطول الوادى وعرض الدلتا وعمق الثورة ، ولا شك أنه ، وهو خريج كلية الزراعة ، وجد نفسه فجأة فى مسرح التليفزيون ، ومن خلال دور صغير فى مسرحية « أنا وهو وهى » أمام فؤاد المهندس وشويكار ، ذلك الثنائى الجديد الذى أعاد الى الجمهور ذكرى « نجيب الريحانى و « ميمى شكيب » استطاع عادل امام أن يلفت اليه الأنظار ، وكان دوره فى المسرحية كاتب محامى كحيان ولكنه فهلوى ، فاهم لكل أساليب التقاضى والقضاء بحكم خبرته الطويلة فى ساحات المحاميل ومكاتب المحامين ، ومن خلال حرمانه الشديد وبؤسه الأكثر شدة وجدناه غاضبا ساخرا هازئا بكل شىء ، فالبلد فى نظره بلد شهادات ، لا تقدر المواهب ، المحد !

وتقمص عادل دوره لا فى المسرحية وحدها ولكن فى الحياة ، وتعمق احساسه بهذا الدور فى أول عمل جماهيرى ناجح ، وهو « مدرسة المساغبين » ، التى قام فيها بدور زعيم الطلبة المشاغبين فى مدرسة الاخلاق

الحميدة ، ألذى لا يعترف بالتعليم ولا بالشهادة ، ويجد فى حياة الشطارة والفهلوة ، ما يحقق له طموحاته المادية والعاطفية حتى ولو تطلع الى الزواج من مدرسته الحاصلة على درجة الماجستير فى الفلسفة .

وصحیح أن الاكتاف كانت متساویة أو متقاربة بین عادل امام وبین زملائه من الممثلین ، سعید صالح ، ویونس شلبی ، وأحمد ذكی ولكنه هنا أیضا عرف كیف یسرق من زملائه الأضواء .

واتجه عادل امام الى السينما أو اتجهت اليه السينما ، ولكنه دخلها بشروط المنتجين وليس بشروطه هو ، وكان لزاما عليه أن يرضخ لشروطهم فى هذه المرحلة لكى يعيش ، فهو يعلم سخافة الأدوار الثانوية التى يقوم بها ، ويدرك مدى ما تنطوى عليه من سطحية وتفاهة ، ولكنه كان يعلم فى ذات الوقت أن دخول السينما ليس بالأمر الهين ، ويدرك أن سوق الانتاج السينمائي لا يعترف كثيرا بالموهبة الفنية ويفضل عليها الشكل الجميل ، فالوجه الوسيم خير من العقلي الذكى ، والرشاقة والأناقة أهم من الخبرة والثقافة ، والفنان المصنوع أفضل من الفنان المطبوع .

واستسلم عادل امام لشروط المنتجين ، وراح يقوم بدور « السنيد » الذي يقف الى جوار البطل ، ينقل له أخبار البطلة الحلوة ، ويوجه اليه النصائح الساذجة ، ويوقعه في المطبات السخيفة ، ويضحك على كل كبيرة وصغيرة كالمعتوه الأبله · وعلى الرغم من أنه ظل يدور في ساقية السينما من فيلم الى فيلم ، وهو يلعن أبو السينما المصرية ، الا أنه لم يقطع بينه وبين المسرح ، يجد ذاته على خشسبته ويسترد أنفاسه بين كواليسه ، الى أن واجه أكبر فشل مسرحى في حياته ، عندما قام بدوره في مسرحية « قصة الحي الغربي » التي حشسات بعدد ضخم من ممثل في مسرحية « قصة الحي الغربي » التي حشسات بعدد ضخم من ممثل الكوميديا ، حسن مصطفى وسعيد صالح وسيد زيان وصلاح السعدني ويسف ويونس شلبي ومظهر أبو النجا ، فضلا عن نجمي السينما حسن يوسف ولبلبة ، مما أدى الى اصطدام المواهب ، ودخول كل شيء في كل شيء حتى سقط الجميع ·

وبذكائه النادر قرر عادل امام أن يقف وحده على المسرح ، لكى يطلق العنان لمواهبه الكوميدية ، ويلتقى بجمهوره على انفراد ، ويأخذ منه ويعطيه ، ويتأثر به ويؤثر فيه ، وبذلك يعرف قدراته ويتعرف على أدواره ، وكانت مسرحيته الناجحة « شاهد ما شافش حاجة » التى شهدها أكثر من مليون متفرج ، وامتد عرضها أكثر من خمس سنوات ، وطوال فترات العرض كان عادل امام يغذى المسرحية من الداخل والخارج . كان يغذيها من الداخل بتغيير الافيهات الكوميدية التى توافق

المتغيرات الطارئة على ظروفنا السياسية والاجتماعية ، حتى تتجدد المسرحية باستمرار ، وتشد اليها الجمهور حتى ولو كان قد شاهدها أكثر من مرة .

وكان يغذيها من الخارج بالانتشار التليفزيوني ، حيث عرض على الشاشة الصغيرة مسلسله الناجع « احلام الفتى الطائر » بحيث يحرص مشاهدو التليفزيون على مشاهدته « شخصيا » فوق المسرح ، فيطول بذلك عمر المسرحية ، والى جانب الانتشار التلفزيوني بدأ الانتشار السينمائي « رجب فوق صفيح ساخن » ، « احنا بتوع الأوتوبيس » ، « المخفظة معايا » مما زاد من عمر العرض المسرحي .

ولعبت الدعاية والإعلان دورا خطيرا في سيكلوجية الجمهور ، حيث حرص عادل امام بذكائه الماكر ، على أن تخلو افيشات مسرحية «شاهد ما شافش حاجة » من أية بيانات أو معلومات أو أسماء ، اللهم الا صورته فقط ، وهو معصوب العينين ، بحيث تملأ كل مكان ١٠ الميادين والشوارع والنواصي ومحطات المترو والأتوبيس ، وبحيث تتداعي صورته في أذهان الجمهور ، فلا يهمه بعد ذلك الا مشاهدة عادل أمام ، بصرف النظر عن المسرحية التي يعرضها أو الفيلم السينمائي الذي يعرض له ٠

ونجح هذا المخطط بالفعل ، ولم يعد العرض المسرحي ولا الفيلم السينمائي هو مايهم الجمهور ، كل مايهمه هو مشاهدة عادل امام ·

وليس من شك فى أن هذا التيار الهادر والجارف أصبح يشكل طاهرة ، ظاهرة جديدة ومفاجئة فى حياتنا الفنية ، عجز البعض عن فهمها ، وفسرها البعض الأخر تفسيرا ناقصا ، واكتفى البعض الأخير بالتعليق عليها بكلمة « حظ »!

ولكى نستطيع أن نصدر حكما موضوعيا على نوع التأثير الذى يمارسه عادل امام على جمهوره ، لابد لنا قبلا أن نصنف هذه الظاهرة بأنها ظاهرة اجتماعية على الرغم من اعترافنا بموهبة عادل امام الكوميدية وقدرته الفنية ، وحضوره التمثيلي ألقوى .

تماما مثل « الكرة » فهى عندنا ظاهرة اجتماعية وليست رياضية ، وهى نموذج واضح للاستجابة الجماعية التى يشترك فيها الجمهور مع ابطال العرض الرياضى ، وبخاصة جمهور الشباب الذى يشترك اشتراكا ايجابيا بالحماس والتشجيع ، ويهتم بهذه الظاهرة اعتماما يطغى على أوجه اهتماماته الأخرى ، دون أن يكون هذا الاهتمام فى ذاته « رياضة » لأن الرياضة لا يمارسها الا الفريقان الموجودان فى الملعب ، أما الجمهور الذى يحيط

بالملعب ، فهو لا يعدو أن يكون جمهورا من المتفرجين الذين يشاهدون « عرضا » لا يختلف كثيرا عن أى عرض مسرحى أو فيلم سينمائى ، فهم متفرجون وليسوا رياضيين ، وان شاهدوا مبارة في كرة القدم .

أن هذا الجمهور وبخاصة جمهبور الشباب وبوجه أخص جمهور المهنيين والحرفيين وتجار الاكسوارات وقطع الغيار ، وأصحاب البوتيكات واكشاك السجاير والحلوى ومحلات عصير القصب والعاملون في تغيير العملة ، وفي أشرطة الكاسيت ، وفي محلات الكوافير ، وفي السبوق السوداء ، وباختصار أصحاب الدخول الكبيرة والكسب الفورى السريع ، هذا الجمهور ألذى يردد أغاني التشجيع لنجم من نجوم الملاعب أو لناد من أندية الرياضة ، دون أن يكون رياضيا ، والذي يعتقد انه بهذا التشجيع يجد متنفسا لحاجته الى « هدف » هو نفسه الجمهور الذي ينصرف بتشجيعه الى عادل امام معتقدا انه يجد فيه نوعا من القضية التي يشعر نحوها بشي من الانتصاء .

ويتأكد لديه هذا المعنى حين يتلفت حوله فلا يجد في أكثر أنواع الفنون الأخرى أى معنى ، فأغلب المسرحيات التي يقدمها المسرح على كلتي ضفتيه ٠٠ القطاع العام والقطاع الخاص ، أما عالية النبرة الثقافية بحيث لا تخاطب الا فئة بعينها من فئات المجتمع هي فئة المثقفين ، أو مستهلكة المضمون الاجتماعي بحيث تعالج مشكلاتنا الحياتية بطريقة عبيطة أو ساذجة ، وأغلب الاغنيات التي تبثها الاذاعة والتليفزيون لا تتحدث الا عن الحب ، وأي حب ١٠ الحب العاطفي الساذج ، حب النظرة فالابتسامة فالسلام فالكلام ، حب لمسة اليد ونظرة العين وشرود الذهن مما لم يعد يقنع صغار المراهقين ، لأن المراهقين عندنا أكثر واقعية من ذلك بكثير ، أما أغلب الأفلام السينمائية فهي بعيدة كل البعد عن الاحساس الحقيقي ينبض هذا الجمهور ، انها تستفزه بهذا النوع الحيالي من أفلام المشاعر يغرق في ضباب الأوهام ،

وفى مقابل هذا كله يقدم عادل امام لجمهوره نوعا من الأداء والتعبير يلتصق بواقعه اليومى أشد الالتصاق ، ويرتبط بحاجاته الفعلية اوثق الارتباط ، ويمس مشاكله الحياتية التي يعيشها يوما بعد يوم ·

ومن هنا كانت استجابة الجمهور لادواره السينمائية ، تمثل قدرا كبيرا من المساركة الايجابية في المسكلات التي يثيرها والقضايا التي يطرحها ، وكان الاقبال عليه ٠٠ ذلك الاقبال المنقطع النظير ٠٠ نوعا من التصديق على نقده السياسي اللاذع ، وتهكمه الاجتماعي المرير ، ونوعا من القناعة والاقتناع بالانتماء الى « قضية » تهم هذا الجمهور ·

وتلك هى ظاهرة عادل امام ، ظاهرة اجتماعية فى حقيقتها وليست فنية ، تذكرنا بالشيخ امام الذى كان فى حقيقته ظاهرة سياسية ولم يكن أبدا ظاهرة غنائية أو موسيقية ، انه أشبه بحزب للمعارضة ، ينتمى اليه كل من فى نفسه مرارة ، وليس قناة شرعية لكل صاحب رأى أو صاحب عبارة ! ويبقى السؤال ٠٠ هل تستمر هذه الظاهرة ، أو بالاحرى ٠٠ الى متى ؟

فى تقديرى أن هذه الظاهرة تظل قائمة ما قامت بواعثها ، وبواعثها كما حللناها واضحة ، انها ترجع فى أسبابها الجوهرية الى ذلك الخلاء الفكرى الذى يعيشه جمهور عادل امام من الشباب ، ولو حل الملاء الثقافى محل الخلاء الفكرى لوجد هذا الشباب قاعدة للانطذق فى معالجة مشكلاته الاجتماعية ، ومناقشة همومه الحياتية ، واستشراف آفاق المستقبل .

ولو أعيد النظر فى الهيكل الاجتماعى على نحو يقنن دخول فئات المهنيين والحرفيين من الصحاب الكسب السريع الهاربين من الضرائب ، بحيث تضيق هوة التفاوت الطبقى بين جميع فئات الشعب ، لأدى ذلك الى ترشيد الانفاق الفنى أو الترفيهى !

ولو زالت أسباب الخلل الاجتماعي الناتج عن هذا التفاوت الطبقى أو بالأحرى التفاوت الفشوى ، وانتفى ما نعانيه من اختلال في القيم واضطراب في المعايير ، لزالت بالتالى دواعى اللعب على أوجاع الناس ، وانتفى كذلك الاتجار في هموم الجماهير .

ولو حل الفن الجيد واقعيا الجاد اجتماعيا ، الصادر عن رؤى فكرية واضحة لظروف واقعنا ، وحقيقة متطلباتنا ، وابعاد تطلعاتنا نحو المستقبل ، لو حدث هذا كله وكثير غيره ، لانتفت بواعث قيام هذه الظاهرة الاجتماعية التي نسميها عادل امام ، كما انتفت من قبل ظاهرة اسماعيل يس وظاهرة محمود شكوكو وظاهرة الشيخ امام وظاهرة أحمد عدوية ، وغيرها من الظواهر الأخرى التي تشبه الطفح في جسد مجتمعنا المريض ، وان بدأ يبرأ من ادرانه ، ويتخلص من اوجاعه ويتماثل للشفاء ، ويعود سيرته الأولى ٠٠ حيث العراقة والأصالة واللحاق بركب العصيم ٠٠

الفهرس

٣	٠	•	٠	•	•	الاستشراق والاستغراب · ·
١٣	•	•	•	•	•	١ _ المعلم الأول عند العرب ٠ ٠ ٠
77	•	•	•			 ٢ رائد المدرسة الاسلامية الحديثة ٠
44	•	•		•	بال ٠	٣ _ أمير الشعراء ٠٠ يكتب شعرا للأطف
20	•	•	•	•		٤ _ أمير شعراء العامية ٠٠ لماذا ؟
• •	•	•	•	•	•	 ایام طه حسین ۰۰ لها وجه آخر
70	•	•	•	•	•	٦ _ توفيق الحكيم ٠٠ وأهل المغنى ٠
٧٧	•	•				٧ _ نجيب الريحاني بالنهجة الأمريكاني
۸۰	•	•	•	•		۸ _ زکی طلیمات ۰۰ الوجه والذکری
97	•			•		٩ _ شـاعر يكتبه الشعر ! ٠ ٠
۱.۷	•	•	•	•		١٠_ العزاء للرواية فقط ٢٠٠٠
110	•	•	•	•	•	١١_ الشعر يقف فوق المسرح · ·
174	•	•	•	•	•	۱۲_ فن التمثيل المسرحي · · ·
140	•		•	•	•	١٣ ماذا يعنى المسرح الشامل ؟
124		•	•	•	•	۱٤ مسرح صيفي ٠٠ ومسرح شتوي
101	•	•	•	•		٠ - دنيا الفراشات البشرية · ·
109	•	•				١٦_ فنوننا التشكيلية ٠٠ هل لها طابع
179	•		•	•		١٧_ ملحمة اسمها محضمه عبد الوهاب
141		•				۱۸_ ظاهرة اسمها عادل امام • •
۱۸۹						

وللمؤلف 00 كتب خرى

(أ) مؤلفة :

دار الكتاب العربي ١ _ حقيقة الفلسفات الاسلامية ٢ _ ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة الطبعة الثانية الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ٣ _ المسرح أبو الفنون الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ٤ _ مسرح أو لا مسرح الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ه _ سقوط الأقنعة مكتبة الأنجلو المصرية ٦ _ لن يسدل الستار دار المعارف بمصر (كتابك) ٧ _ الضحك ٠٠ فلسفة وفن دار المعارف بمصر ۸ _ صرخات فی وجه العصر ٩ _ مصطفى محمود شاهد على عصره الطبعة الرابعة دار المعارف بمصر الطبعة الثانية الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٠ _ جيل وراء جيل دار المعارف بمصر ١١ ـ تياترو ٠٠ في النقد المسرحي دار المعارف بمصر (اقــرأ) ١٢ _ ثقافة بلا دموع دار المعارف بمصر ١٣ _ الكلمة ٠٠ ضمير العصر الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤ _ ثقافة هذا العصر (تحت الطبع) ١٥ ــ العقاد والعقادية دار المعارف بمصر ١٦ ـ المسرح ٠٠ وجه وقناع

(ب) مترجمــة :

• مسرحيسات:

۱۷ ــ القرد الكثيف الشعر ليوجين أونيل روائع المسرح العالمي
 ۱۸ ــ الاله الكبير براون ليوجين أونيل روائع المسرح العالمي
 ۱۹ ــ أنظر وراءك في غضب لجون أوزبورن مسرحيات مختارة
 ۲۰ ــ الجنينة لادوارد ألبي مسرحية مختارة
 ۲۱ ــ من الوجودية الى العبث سارتر ــ بيكيت مسرحية مختارة

● دراسسات :

۲۲ ـ فكرة المسرح
 لفرنسيس فرجسون الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ۲۳ ـ ألبير كامى وأدب التمرد
 لجون كروكشانك الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ۲۲ ـ محاورات برتراند رسل لبرتراند رسل الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ۲۵ ـ الموسوعة الفلسفية المختصرة (مع آخرين) مكتبة الأنجلو المصرية

مطابع الهيئة المرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٦/٧١٣٢

ISBN _ 9VV _ · \ _ \\AT _ ×

•